法国看时尚·时尚看法国
国际服装丛书·设计

法国新锐时装绘画

——从速写到创作

[法] 多米尼克·萨瓦尔 著
治 棋 译

中国纺织出版社

热读推荐

免费下载

免费下载

免费下载

免费下载

资讯最新动态 http://1874243008.qzone.qq.com

新浪微博: http://weibo.com/718967828

网盘赚钱注册: http://www.ctdisk.com/linker/1375933

关注资源共享请加QQ群: 240967602

免费下载

免费下载

免费下载

免费下载

免费下载

免费下载

免费下载

免费下载

热读推荐

免费下载

免费下载

免费下载

免费下载

资讯最新动态 http://1874243008.qzone.qq.com

新浪微博: http://weibo.com/718967828

网盘赚钱注册: http://www.ctdisk.com/linker/1375933

关注资源共享请加QQ群: 240967602

免费下载

免费下载

免费下载

免费下载

免费下载

免费下载

免费下载

免费下载

内 容 提 要

本书是一本介绍时装绘画的教科书，作者是法国时装行业资深设计师及教育家，并且是克里斯汀·拉克鲁瓦等著名设计师的老师。本书创作灵感源于作者多年来进行素描、创作及插画课上的教学经验，他总结出的独特教学思路开发了学生们的创作能力。从观察绘画的方法讲起，通过独特的训练方式可以使读者逐步掌握时装绘画的技巧。这些方法是在国内时装画教学中不常见的，而这些技巧又是读者在时装绘画中从速写到创作获得进步的必备资源。

本书适用于服装或艺术类院校师生，同时也可供所有时装绘画爱好者进行学习和参考。

原文书名 Le dessin de mode du croquis à la création
原作者名 Dominique Savard
© Dessain et Tolra / Larousse 2009

本书中文简体版经Larousse 授权，由中国纺织出版社独家出版发行。本书内容未经出版者书面许可，不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。
著作权合同登记号：图字：01-2010-1632

图书在版编目（CIP）数据

法国新锐时装绘画：从速写到创作 /（法）萨瓦尔著；治棋译. —北京：中国纺织出版社，2010.5
（法国看时尚·时尚看法国 国际服装丛书·设计）
ISBN 978-7-5064-6302-7
Ⅰ.①法… Ⅱ.①萨…②治… Ⅲ.①服装—绘画—技法（美术）
Ⅳ.①TS941.28
中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第035626号

策划编辑：刘 磊 来佳音 特约编辑：李沁沁 版权编辑：徐屹然
责任校对：余静雯 责任设计：何 建 责任印制：何 艳

中国纺织出版社出版发行
地址：北京东直门南大街6号 邮政编码：100027
邮购电话：010—64168110 传真：010—64168231
http://www.c-textilep.com
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京外文印务有限公司印刷 各地新华书店经销
2010年5月第1版第1次印刷
开本：889×1194 1/16 印张：9
字数：131千字 定价：49.80元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

法国看时尚·时尚看法国
国际服装丛书·设计

——从速写到创作

[法] 多米尼克·萨瓦尔 著

治 棋 译

中国纺织出版社

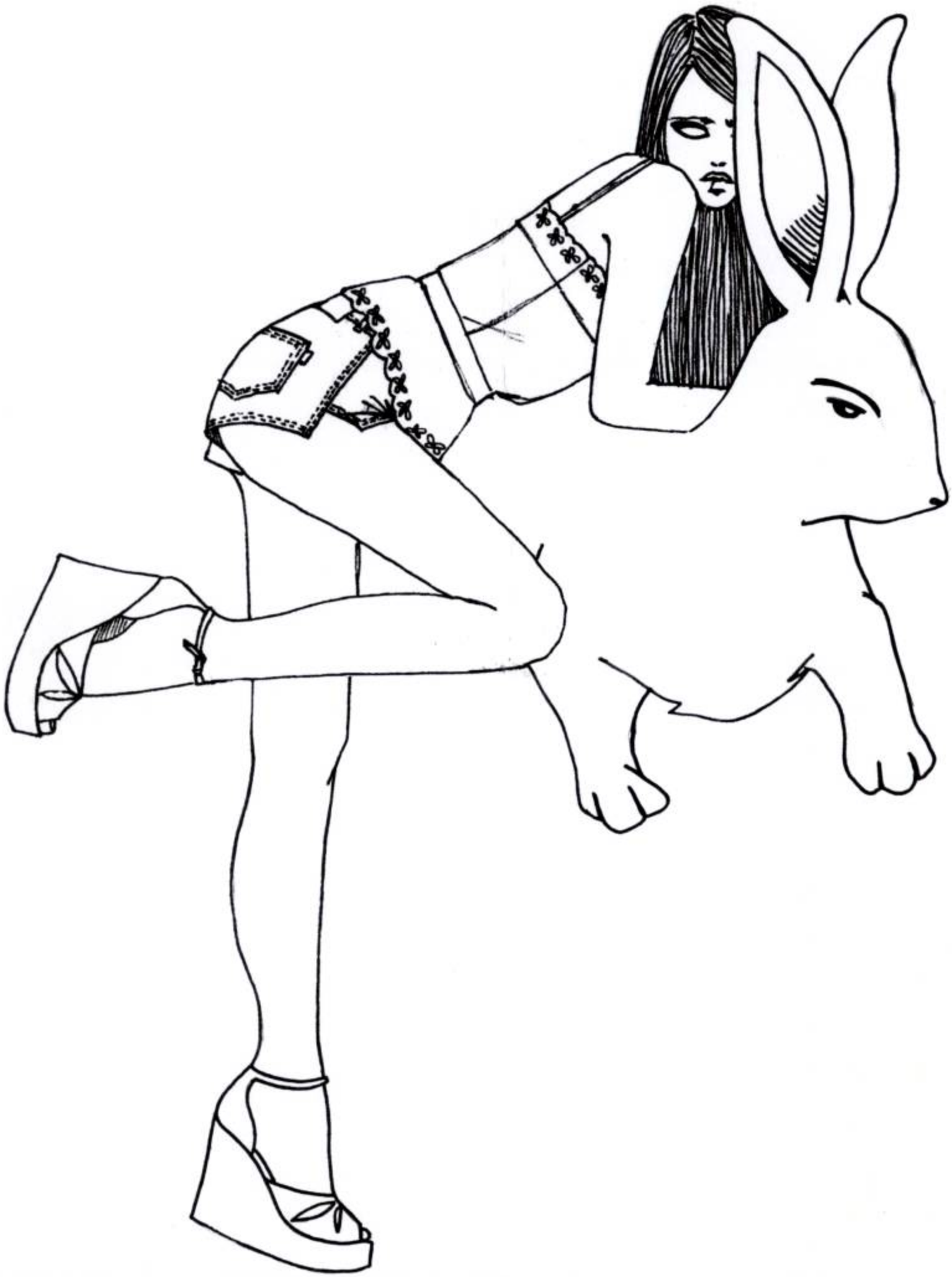
前　言

本书是一本时尚插图的教学书，作者的写作灵感缘起于二十多年来在夏尔东·萨瓦尔（Chardon Savard）画室上素描、观察和插图课的经验，他总结的独特教学法旨在开发学生的创作能力，而这种教学法又同时基于两种思想：口述的和解析的、感官的和直观的。

这部著作将与你一起找到获得插画家资质的各种方法；换言之，就是让你学会速写的高超技法。它所针对的读者是所有时尚插画的初学者以及那些希望在此领域更上层楼的人。本书可作为一部绘画指南，而且我们将通过循序渐进的三章内容带你做遍各种练习：观察与绘画、风格化绘画、插画等。实际上，循序渐进是至关重要的，一方面，可以逐步学会专业技术；另一方面，观察可以让人的记忆形成图像“存储”，而这正是获得创作绘画或者风格化绘画进步的必备资源。

本书的最后一部分致力于展示专业插画示例，这些例图每一幅都是对追求个性化风格的一种鼓励。我们精选了在画室深造过的几位创作者的作品，如今他们都已成为时尚界功成名就的活跃人士了。

QQ空间书籍更新动态http://1874243008.qzone.qq.com

QQ空间书籍更新动态http://1874243008.qzone.qq.com

目录

序 ……6
时装设计师的职业与作用 ……8
时装设计师的工作开展 ……11

观察

学习策略 …… 14
颠倒画 ……16
左手画 …… 18
双手画 ……20
连笔画 …… 22
旅游速写簿 ……26
阴阳画 …… 28
阴阳画与漫画 …… 32
泼墨画法 …… 34
阴影与高光 …… 36
手与脚 …… 38
脸部 …… 40
渐弱画法 …… 42
胸像及细节 …… 44
橱窗速写 …… 46
面料 ……50
印花 …… 54

风格化

风格化过程的各个步骤 ……60
图示词汇 ……62
服装款式图 …… 64
各类服装 ……66
时装效果图基础 …… 68
扭胯站姿 …… 70
姿势 …… 72
脸和手脚 …… 74
细节繁复的、带褶裥的、带皱痕的服装 …… 76
黑白时装效果图 …… 78
彩色时装效果图 …… 84
系列时装展示 ……90

插画

时尚插画 …… 98
图案创造 …… 100
中国剪影画 …… 104
细节的画法 …… 106
人物 …… 108
背景 …… 112

专业插画家

笔法见功力，下笔如有神 …… 118
阿丽克丝 • 德穆萨克 …… 120
朱丽安 • 贝蒂埃 …… 122
马利翁 • 彼德斯 …… 126
玛丽 • 德维维 …… 130
艾曼纽尔 • 唐纳尔 …… 134
玛雅 • 贝丽科娃 …… 138
德尔菲 • 尼奴 …… 142

序

克里斯汀·拉克鲁瓦

如何表达面对一张白纸时的那种“七上八下”的心情，那种心灵被攫住般的兴奋？长期以来，很多人都曾颇具才华地为此一试身手，因为这样一种眩晕是亘古不变的，而且同时伴有如坠深渊般的感觉。在深不见底的白色绘图纸（或者屏幕）上，既有令人几欲瘫倒的恐惧，又有半阿波罗半戴奥尼索斯❶式的渴望。实际上，就算是计算机制作的作品也需要经常被辅以手绘内容作为补充，这种做法多被建筑师、诗人、作家、画家、音乐家甚至雕塑家所采用，因为这些人都不太可能从这些支持手段以外的其他地方找到推动其整个创作所必需的前进动力。

这种做法也同样适合那些将以上各门学科揉在一起的人群，我说的就是高级时装设计师、服装设计师、打板师，简而言之就是那些时尚的创作者们，他们要负责找出那首有别于他人的美妙曲调，为结构、为色彩、为线条、为立体感定出基调，并且充满诗意地讲述一件独一无二的衣服的故事。至少是那些不会一上来就扑向面料、别针或直奔木质和肉质模特的创作者。

我们试图克制这种小小的惊骇、这种巨大的兴奋，就像制伏一头倔犟的野兽，或者就像一位书法大师，落笔之前凝神屏气、郑重其事，随即或走笔如飞、或慢条斯理地将早已成竹在胸的书画作品一挥而就，优雅美观但同时却很见功力。如此操控之下，一挥而就的速写或者精心炮制的素描将向其所对应的工厂缝纫女工、向时装记者、向服装客户做出最忠实的陈述——就像数码印刷作品的纹饰一样，而其铅笔的笔触也是只此一家的，并可以表达作画者的心声。那些对自己的绘画从无满足之时的人们大可以自认为：我毕竟还是“绝无仅有”的，因为我的画作与任何人都不相同，就像手绘的作品一样。

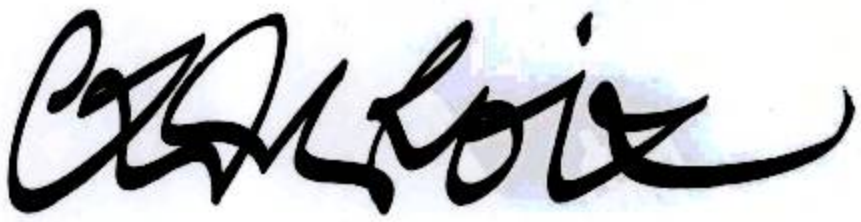
无论是快笔的草图还是细腻的杰作，也不管是捏制的雕像还是即兴的草图（我画过一组“涂鸦”，当然是服装的细节，但也有医生、手工艺人、技术人员的平面示意图），都可以表达思想，就像眼神、手势也可以表达思想一样。在停不下笔、越描越深的哥特式反复涂抹中，我们能感受到漫画般和天才式的幽默、通过吹散石墨粉制造阴影来表现立体感与凹凸感的才华、笔画一减再减而意境却一加再加的草稿和实用彩色插图、别具风格且独一无二的透视缩短画法、心到笔到的泼墨法、暗示影射或者锦上添花、彩饰字母或者表达含糊的抽象画、细节惊人的超现实主义作品与同一类型的演出、写意画或者写实画、图文并茂的俳句、仙女故事与黑色幽默小说。娴熟灵巧可以让人腻味懈怠，生疏稚拙也可以让人陶醉入迷。那种谁也说不清楚的东西、那种既没有来由

❶ 阿波罗和戴奥尼索斯，前者为希腊神话中的太阳神，后者为希腊神话中的酒神，德国哲学家尼采把人的性格分成酒神型与阿波罗神型，酒神是狂欢的、感性的、随性的，阿波罗神是理性的、冷静的、节制的。——译者注

又不可思议的东西，却让人最终因出众而获得完胜，那就是“才华”、“天资”。哪怕到最后，这样的完胜只表现为一件做好的衣服，不管是否做得成功。

因为，没有打板师、缝纫工、技术人员的辛劳，绘图者的功劳就会变得一文不值。而且，正相反，不拘一格的乱写乱画如能得到恰到好处的演绎，照样可以催生出无可挑剔的样衣。只要能断定用铅笔、用墨水或者用毛笔作画的那位高手不一定比所有工艺师都高明，那么这一整套“炼丹术”就都要被恰到好处地放到眼睛、大脑、双手之间，放到自己和搭档的眼前甚至整个团队的眼前去考量。而制作衣服的、量裁面料的那些人虽然不一定同样画得好速写图，但他们读图的工夫却是毫无问题的。而且，他们拥有原图作者所不具备的才华，经常会超越原图的境界，有的还会比原图略胜一筹。

但这些图像却经常会比在杂志上久已取代时装版画与素描的摄影作品更能表达出时装与时代的精髓。而在我们的想象中，所有人都有那种被人诱惑的渴望，还有那些足以进入博物馆、素描陈列馆乃至个人收藏展的作品、那些迷人的速写画或者那些艺术家式的行为，都将继续施展其永恒的魅力，就像声音对那些不善聆听者反而更具魔力一样，能够缔造并催生出最无拘无束的奇迹、美好与奇思妙想，比任何一件具象的长裙或套装都更具表达力和梦幻色彩。我要说的是，经常，一个念头产生之后，对我来说，一幅素描足矣，我用不着非得做出实物来，因为最终的结果永远都是日积月累积攒出来的灵感性线条。而脱手而出的线条就像延长号音符一样，将径直为我们的心灵、我们的眼睛带来所有的可能性、所有的美好画面和一种精神。而且,作为完全产生于缥缈之中的构思，作为还没有在尘世中形成具象的一种构思，绘画既现身于我们眼前同时又离我们远去、既展示着同时又掩饰着、既解释着同时又集中着所有的秘密。只是它始终是不可替代的，物质上如此，精神上亦然。

时装设计师的职业与作用

时装设计师就是服饰的创作者。他的使命就是构思绘画、创作样衣，正是这些样衣组成了明天的时装发布系列，他有责任开发出一条与时装发布系列的计划和品牌形象相符合的全系列纺织品产品线。设计师是在依靠多种学科（工艺学、社会学、审美学与经济学）进行分析并在充分考虑制造工艺局限性的基础上来设计产品的。

他要根据时尚流行趋势、社会运动和文化活动的变化，提前2～3个季节开始工作。所以他必须是一位对周围世界十分敏感且充满好奇的观察家，并且还要为此经常出入专业展会。

时装设计师还应该多才多艺，以在企业内部获得认可，因为他要在多个内部与外部角色之间充当联系人：工厂专业人员、产品主管、顾客、供货商……他同时还要掌握诸如计算机辅助绘画和计算机辅助设计这样的信息技术。

超前的预知能力

这一作用对时装设计师来说十分重要。正是由于这一作用，他才能够甄别出正在形成气候的最新流行趋势、发现即将到来的变化，并且做出超前于明天的应变。正是这一预知的作用能够让他不断拥有新的创造力，并致力于策划出新的时装系列。因为他首先要成为流行趋势的发现者，而流行趋势就存在于记忆（历史）、地理（因为要四处旅行）、时间（由始以来）与艺术演变的交叉点上。它是将要在服饰风格方面所做诸多研究的真正推动力。这些研究就像一种动态的进程，从来不会止步不前，并且始终专注于生命周期：文化、艺术和时尚领域最新流行趋势的诞生、消失或者休眠。这些研究需要你面对变化永远保持警醒并始终能够予以适应。

大众与市场分析

服装就是能给出一个人的性格以及这个人的品位、价值、社会隶属关系等信息的一组编码。每个人都会按照他想展示给别人的形象来选择自己的穿衣方式。衣服不仅具有穿着作用，而且还是一种语言、一种表达方式、一场与别人的对话。它就植根于它所处的时间、时代、地域、社会关系之中。通过建立与别人的联系，当然别人也有自己的“编码”，衣服就变成了身份识别的标志。当设计师选择时装发布系列主题以及为每套样衣原型进行命名时，最重要的就是要认清本品牌所要瞄准的目标，这也是设计师的工作目的。为此，时装设计师需要充分了解大众的生活习惯、品位，因为他是为他的广大客户而做设计的。

风格研究

时装设计师的创造性并非单凭他个人的想象力。为了丰富、滋养其创造性，他需要借助于资料收集工作和现有的一切事物。他的想象力就诞生于这些多种多样的资源当中，他要把这一切吃下去、消化掉，然后再吐出来，从而形成一种自己的风格。

时至今日，时装设计师还要考虑某些社会现象，比如公平贸易，因为这会把他的工作引向不同的方向。这些巨量信息均可通过搜集资料而得到，也可以在词典、专业著作索引、商店、博物馆、展览会、跳蚤市场等中找到，甚至只要眼光独到，在大街上也能有所发现。

时装发布系列主题的选择与确定

时装设计师正是在对时装发布系列的主题与对产品设计的选择过程中来表现其创造性和独到性的。一套时装发布系列的成功与否，也正是基于这一层面，因此，时装设计师的责任非常重大。

一个主题就是一个待讲的故事，而这个故事则应该被嵌入到品牌的价值当中并同时更新以前的时装发布系列。为了想好并讲好这个“故事”，时装设计师就要在流行趋势手册中、在他发挥预知作用的过程中或者在他为几次时装发布系列专门所做的风格研究所搜集到的巨量信息里穷尽灵感。

时装发布系列产品设计与时装绘画

新样衣的设计将是一个对时装发布系列进行主题命名的过程，每件产品都要在这个“故事”中找到自己的位置并与这个“故事”协调一致。为了打破旧有习惯、超越曾经做过的或此前一直在做的时装，时装设计师需要在面料、廓型、颜色、服饰、灵感上下一番工夫，也可以专攻其中的一个方面。

时装发布系列表现为组成该系列的各种样衣的外形。这些样衣的绘图因以下不同用途而各有差异：

◦ 简洁明确，以便让打板师一目了然，因为后者要借此做出大量的样衣原型。

◦ 如系面向大众、媒体或采购商，则要重点突出产品的

亮点以及所讲的故事。本书将让你分别从这两方面走近时装绘画。

样衣原型的制作或监制

打板师制作样衣原型是创作一组时装发布系列的关键阶段，因为它不仅需要调动创作领域的力量，同时还涉及技术方面。也正是在这一阶段，需要对样衣做出时装发布系列推出之前的最后修正和调整。

作为创作者和生产联系人，时装设计师的位置决定了他必须对涉及样衣制作的技术层面了然于胸。对于这些技术层面的绝好掌控，能让他既在创作中游刃有余，又能更轻易地就可能出现的问题与工厂专业人员协调解决。

时装产品的展示与增值

时装系列的展示是该系列生命周期中的一个重要阶段。这是一个标志策划过程终止的结束阶段，同时也是其正式进入公众视野的开始阶段。无论是展示工具的创作还是商业走台的组织，都是产品增值和开发一组时装系列的首要阶段。时装设计师作为这组时装系列的创作者，就是展示与增值阶段的直接参与者。

关系网

正是对不同专业网络核心的融入，才能让时装设计师始终了解正在形成的流行趋势，时刻掌握有关流行趋势的各种信息，无论涉及的是时尚、艺术还是文化。也正是与这些专业网络的关系让时装设计师得以紧跟工艺领域发生的变化，而这些变化又会催生出他新的创作作品。

时装设计师的工作开展

如此一来，时装设计师就要在十分多样化的不同结构中开展工作，无论是生产层面还是专业研究层面：研究室、设计事务所、风格工作室、高级定制公司、成衣工厂、工业企业。

工作性质

◦ 加入某一企业。

这是高级定制公司的做法，它们有实力聘用全职时装设计师。

◦ 参加风格工作室。

通常都是小的创作企业，可以组合不同方面的时装设计师：面料的、服装的、配饰的、内衣的……同样，他们通常也会专精于男装、女装、童装、皮装……风格工作室就是通过合同关系而为不同企业工作的工作室。

◦ 独立工作（自由职业者）。

在家办公、按件接活。其工作时间不太规律。流行趋势或样衣创作结束后，付酬即可能终止，不再延续至生产环节。

◦ 大型百货商店和购物中心越来越倾向于雇佣时装设计师来选定时装发布系列。

根据机构的规模，时装设计师们可以由一位首席时装设计师或设计总监负责，但通常情况下是自主行使职权。时装设计师可以按照专业活动的计划自行安排工作时间，他还要对他所确认的用于购买样衣原型面料的预算负全责。他的各项工作的操作都需要与工厂内部的不同专业部分进行紧密协作，即便他与这些专业部分没有级别上的高低关系，他的权力也会得到认可，他的意见也总会得到认真倾听，毕竟在发生争议时所有决定都是由他来做出的。

他还要与产品主管和其他领域的专业人士保持紧密的协作关系——人体工程学家、社会学家、计算机编程员、打板师、营销学专家、工程师……以便时刻获取有关廓型、颜色、时尚流行趋势变化以及参与这些变化的社会现象的所有信息。

观察

学习策略

如何帮助初学者有效提高绘画能力？从我担任速写和风格化艺术教师一职开始，这个问题就摆到了我的面前。

首先我发现，有些学生面对一件样衣时几乎瞬间就能成功画出，而且，似乎还很容易把握比例、主线，并从一开始就能取得令人鼓舞的效果。而另一些学生则正好相反，尽管反复修改并讲解，但却没有进步，而且画在纸上的形状与实物也是相去甚远。

正是他们激发了我开始寻找原因和解决办法的探索，以摆脱这种对他们与对我都很难受的经历。

当然，把绘画能力看做天赋，问题就会简单得多，而且只有少数幸运儿才能像接受礼物一样蒙受此浩荡天恩。我本能地认为，每个人都可以在这门艺术上获得成功，我于是加倍注意，力争理解那些让学生“卡壳”的东西，这也是学生们常用的一个词。

我慢慢构建起了效果越来越令人满意的策略，但有些问题却始终没有解决办法，直到我通过阅读不同书籍而对大脑的功能有了进一步了解。

关于左脑与右脑功能有别的启示促使我反复进行与绘画有关的练习，终于发现了右脑在这一特殊活动中的优越功能。我凭借教学经验在本书中构筑的基础练习课帮助我一举解决了绘画学习过程中出现的大部分问题。

我必须要提到贝蒂·爱德华（Betty Edward），她本人也是美术教师，在美国进行了同样的练习，并取得了巨大的成功，她对如何上好课的讲解给了我十分珍贵的帮助，并验证了我的直觉。

我的目的是写出一部实用指南，而不是什么理论著作，我只想通过援引吕西安·以色列（Lucien Israël）教授的著作《右脑与左脑》（*Cerveau droit Cerveau gauche*，2005年出版）来简单归纳出左脑与右脑的不同功能。

最初的综合练习

“刚才概要提及的研究结果旨在承认，左右半脑的功能存在着一种不对称性。左边依其分工负责语言、分析、口头记忆、有关计算的数字内容、对问题的逻辑性剖析。右边接受并理解感情信息、视觉与空间关系，以更全面、更综合的方式处理全部信息，并拥有更富直觉性而不是更富解析性的理解力。它也是感性的，比左脑更感性，善于感知音乐。在我们的日常生活中，这个被人长期忽略的右脑通过对左脑的

补充而起到了十分可观的作用。”

通常，学生在选课时对音乐、体育、舞蹈、绘画令人遗憾的放弃很可能加剧了他们对右脑的放弃。而在夏尔东·萨瓦尔画室的学习课程中，重新激活右脑通常都会成为快乐、发现与满意的源泉，无论对全体老师还是对学生均是如此。

我所推荐的练习很可能让你觉得难以忍受、让你恼火、让你不快，因为它颠覆了人们早已习惯了的看待事物方式，而问题就在于此：学习怎样去看。绘画并不是手的技能，即所谓的“运用铅笔之道”，而靠的是看的功夫。我们会建议你很慢地去画、很快地去画、用左手画、颠倒过来画、不看着画面去画等。

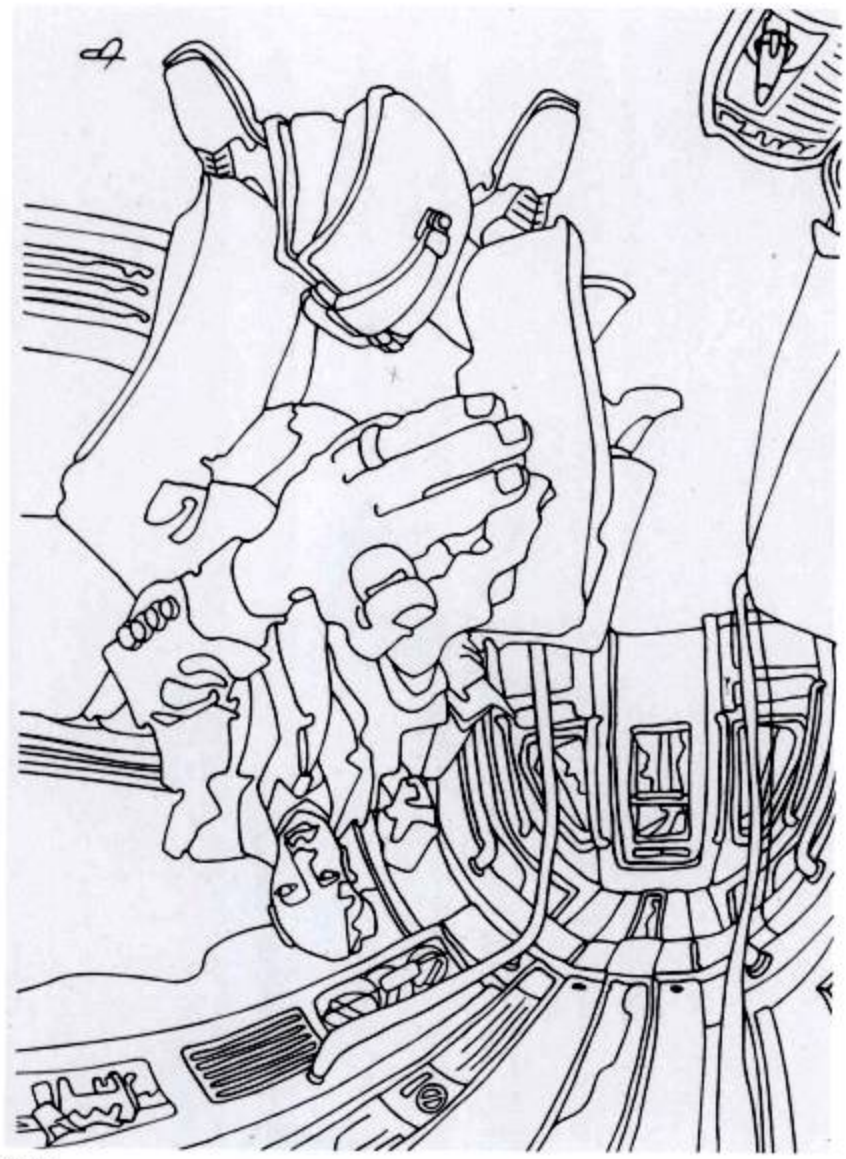
在此，我想给读者一个建议：选一个安静的位置舒舒服服地坐好，那个位置应该既不会被打扰又不会让练习被中止，然后开始验证这些练习方法。

你只需要很少的工具，而且练习的时间最初只有5分钟，当你获得了某些技能后时间才会延长，直至达到3个小时。

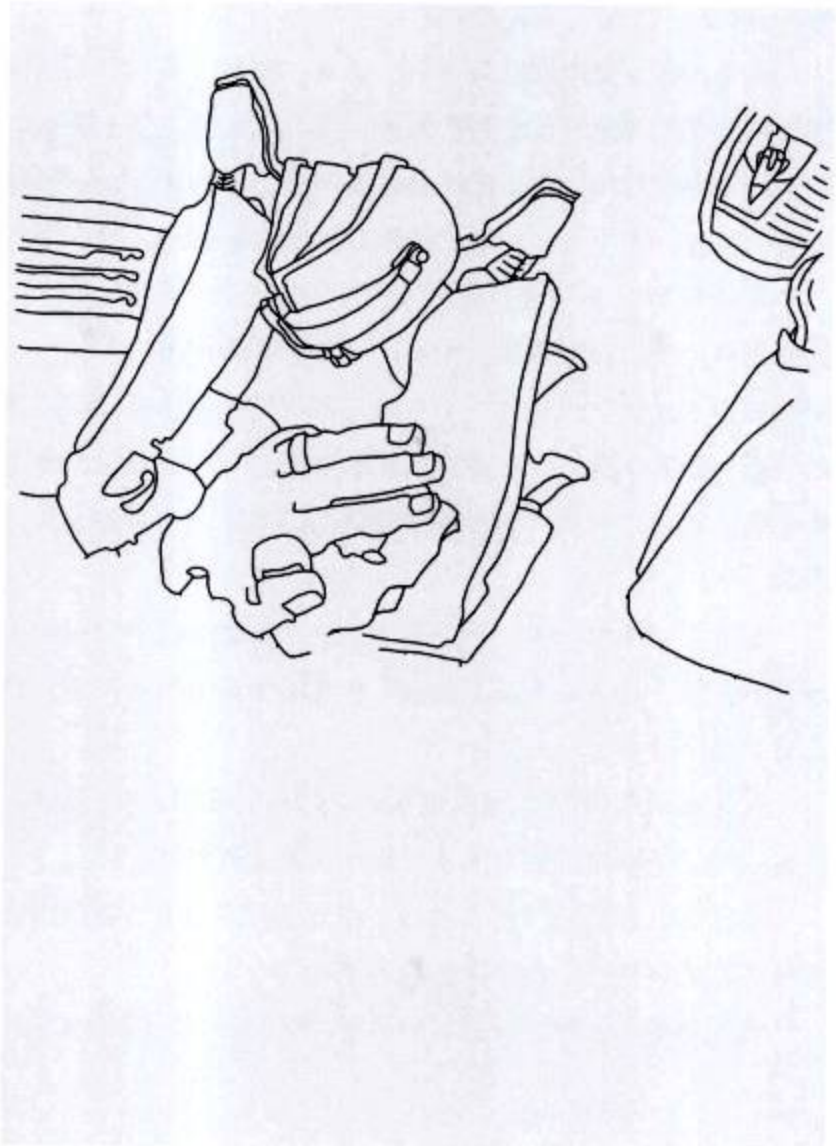
有些练习需要使用真人模特，你应该利用上速写课的机会去练习，或者找一个伙伴来当你的模特。

我祝愿你在发现你未开发的潜能时能够获得足够的快乐。

例图1

例图2

观察练习
颠倒画

选一幅笔画清晰的素描画，要单线条的黑白画。

你可以从插画家、美术图案设计师、艺术大师的作品中选出这类样画，比如毕加索的《伊格尔·斯特拉文斯基●》肖像画，或者例图1这幅一个学生速写簿里的地铁素描。不管怎样，在开始练习之前不要太过关注细节。

练习

作画时间：10～15分钟 • **工具**：细记号笔或者削尖的2B铅笔 • **用纸**：A4白纸。

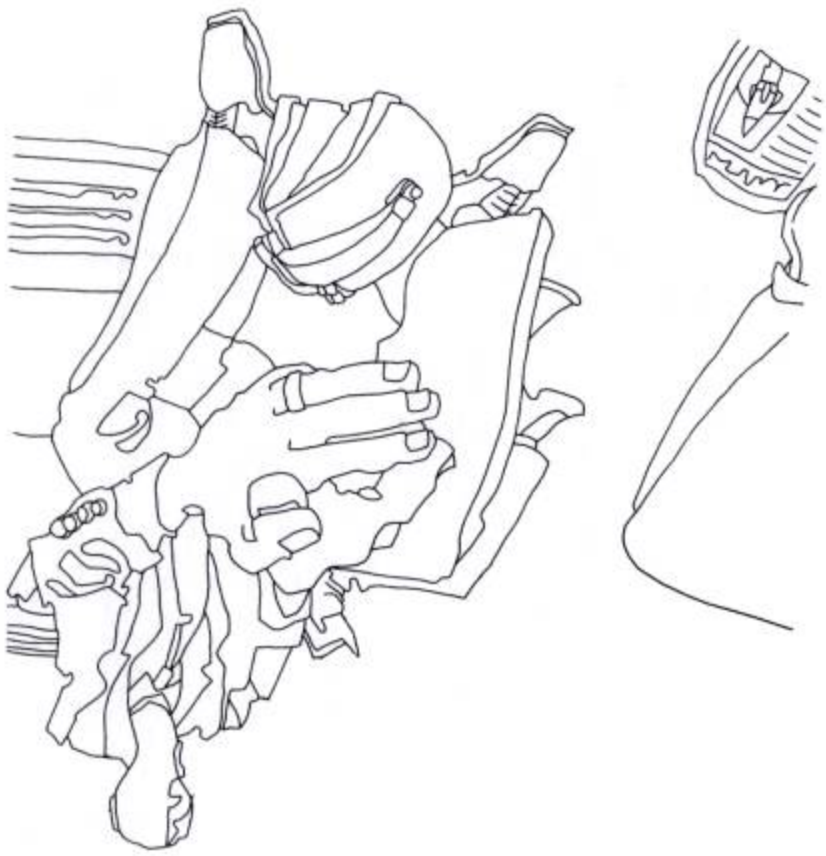
如何进行

1．把样画放到你面前，头部朝下呈颠倒状。按你的喜好，从上到下或者从左到右慢慢描下所有线条。

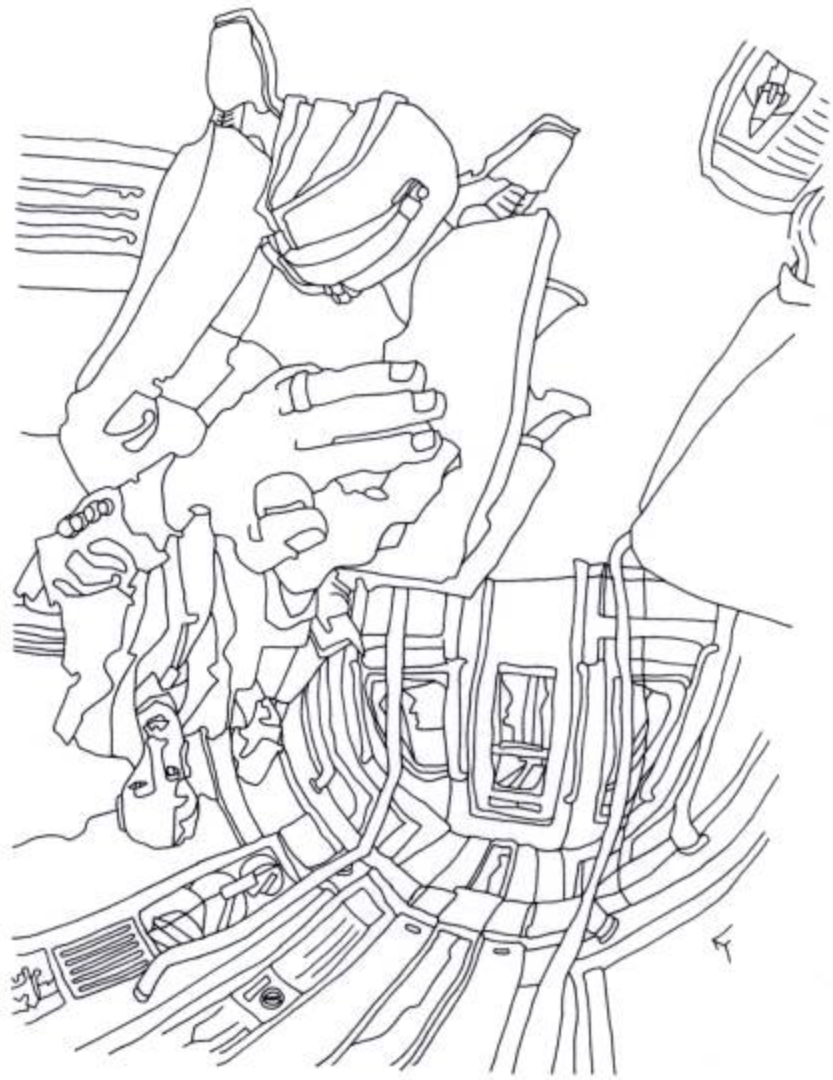
2．把你的精力集中到线条的形状和线条之间的空间上。画完之前不要把画翻转过来。画得越慢越专心，可能就会画得越大，也许有些部分在纸上就画不下了。

做过几次尝试后，你对比例的掌握就会越来越好。

● Igor Stravinsky (1882—1971)，俄罗斯作曲家。——译者注

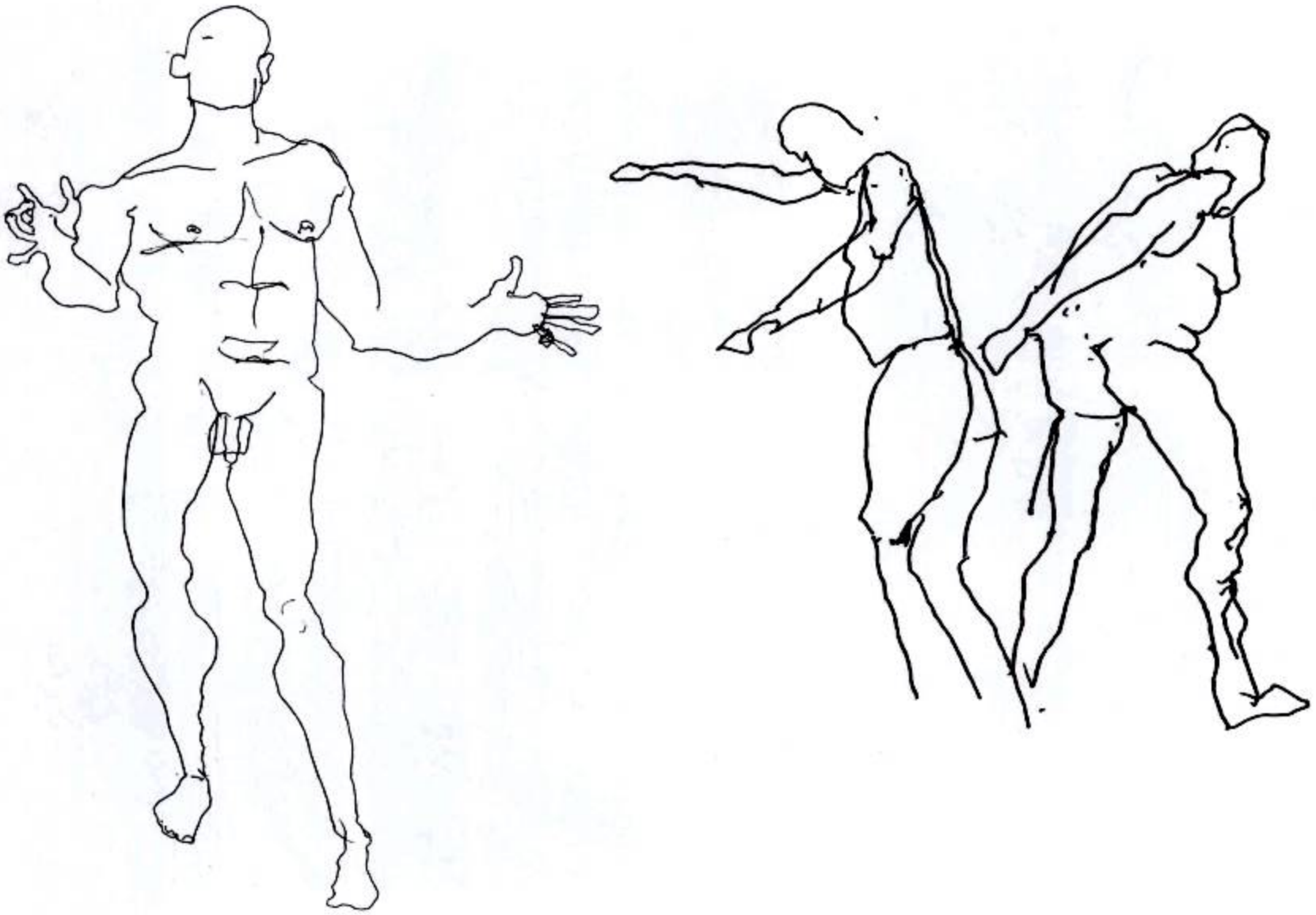
例图3

例图4

☞ 这个练习的好处就在于，它能让绘画者明白，当绘画者不知道所画场景的方向时，就会画得更为准确。

☞ 实际上，没有方向标记就判断不出结果的好坏，眼睛就更能专注于自己不停画出的线条的长短粗细，因为不会受到诸如“画错了”、“画得不像”等杂念的干扰。

观察练习
左手画

要做好这项练习，你需要找一位合作伙伴，因为要画真人模特。练习的目的就是主动把你变得“笨拙化”，为的是让你目光更加敏锐，因为眼睛会通过加深观察来弥补下笔的困难。

练习

作画时间：10～20分钟 • **工具**：细记号笔 • **用纸**：A4白纸。

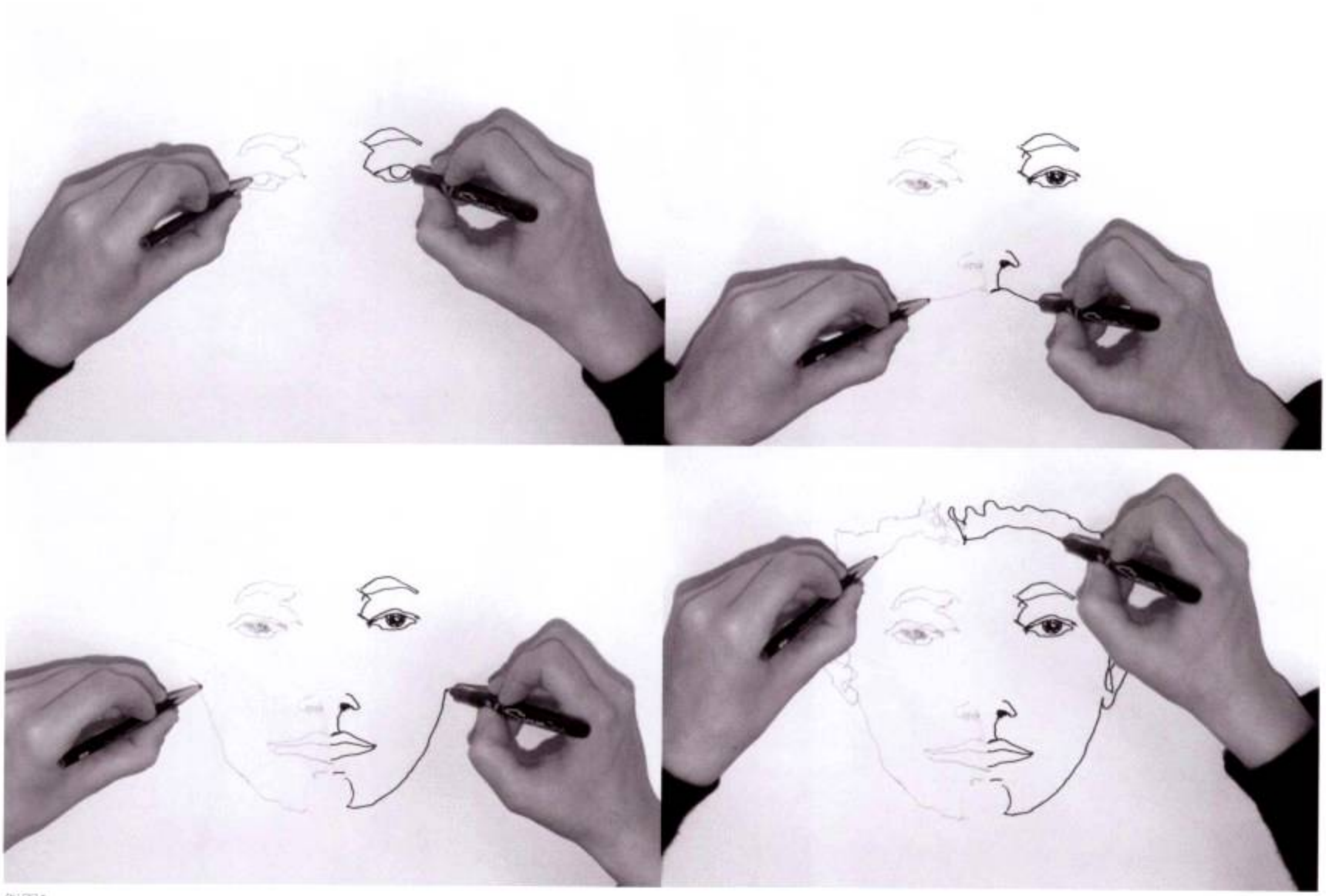
如何进行

如果你是左撇子，那就用右手画，如果你是右撇子，那就用左手画。与前一个练习不同的是，这种情况下，画得慢几乎成为自然而然的事。

☞ 这个练习难就难在要加倍努力地用目光来引导手的动作。

☞ 很多右撇子学生都惊讶于他们意想不到的成就，并且经常会做出这样的评价：“原来我左手画得更好。”

例图1

观察练习
双手画

你可以在人体模特练习课上进行这一练习，或者面对一位提前约定好、专门为你充当模特的朋友。不要对用双手绘画的结果奢望过高，因为这样画出来的速写通常会显得很可笑。还有一点比较难做到，就是不能在实施过程中停下来。

练习

作画时间：10～15分钟 • **工具**：不同颜色的两支记号笔或者铅笔 • **用纸**：A4白纸。

如何进行

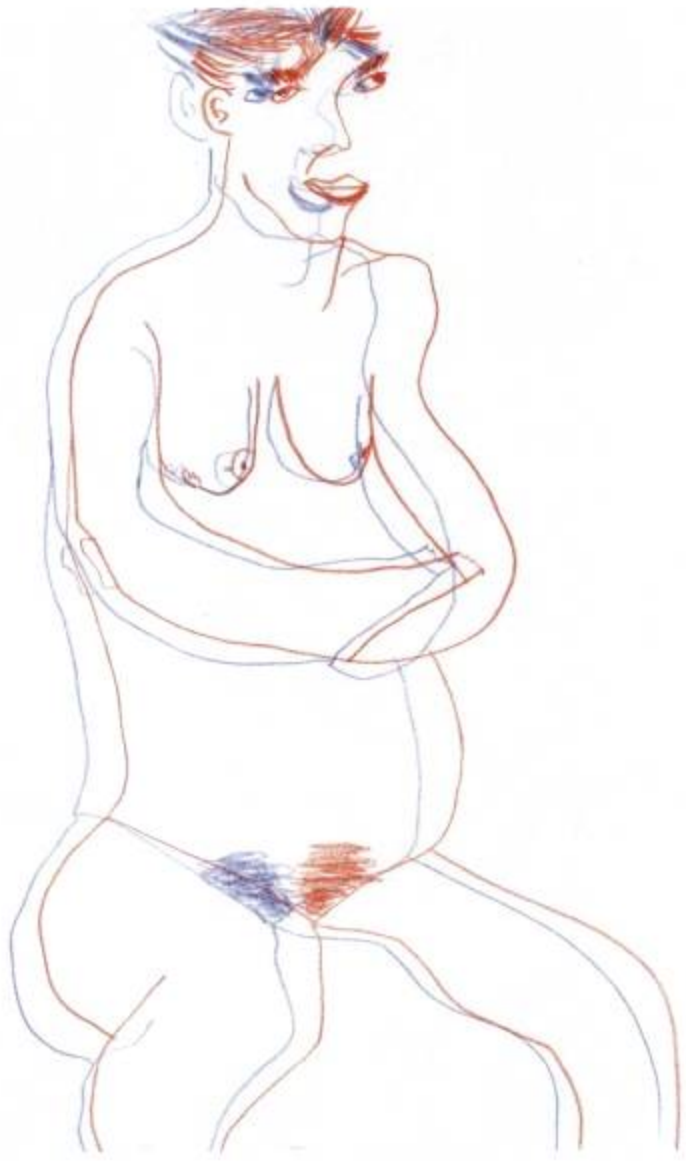
两手各拿一支记号笔，把它们都放到纸上，放到所画模特头部的顶端，在画完整幅画之前记号笔一定不能离开纸面。

例图2

例图3

例图4

有三种不同的进行方式：

☞ 右手画右半部分、左手画左半部分，对称地画。

► 见例图1

☞ 两手同时错位画出整张画面。注意观察最后的效果，当纸上的模特画得错位时，你会发现他们尽管很相像，但表现出来的气质却有所不同。

► 见例图2和例图4

☞ 用右手描绘整个轮廓，同时用左手涂明暗。

► 见例图3

你当然也可以把三种不同的练习全都做一遍。

例图1

观察练习
连笔画

接下来的练习将会让你习惯于对所画主体周边的轮廓线做出分析。

敢于毫不犹豫地描画是很重要的，尤其不能边画边改。

练习1盲画连笔画

作画时间：10分钟 • **工具**：圆珠笔或记号笔，也可以用4B或6B的软黑铅笔 • **用纸**：白纸，以便最大限度地进行反差对比，至少是A3大小的纸。

如何进行

1．将目光投向衣褶的最高点。同时把你的绘画工具放到纸面上，注意笔画的起点应能让你在纸张范围内画下整个主体。然后就开始吧！

2．想象你的手变成了一台不再受你控制的机器，可以精确而机械地复制出你的眼睛在进行观察时所看到的一切。所以请你一定要缓慢而规则地描画，同时两眼逐渐扫过所画主体的所有线条，再把绘画工具紧紧贴在纸上，从头到尾绝不要看画出来的效果。画得慢是很有必要的，只有这样才能看出所观察线条的所有细节。► 见例图1、例图2和例图3

例图2

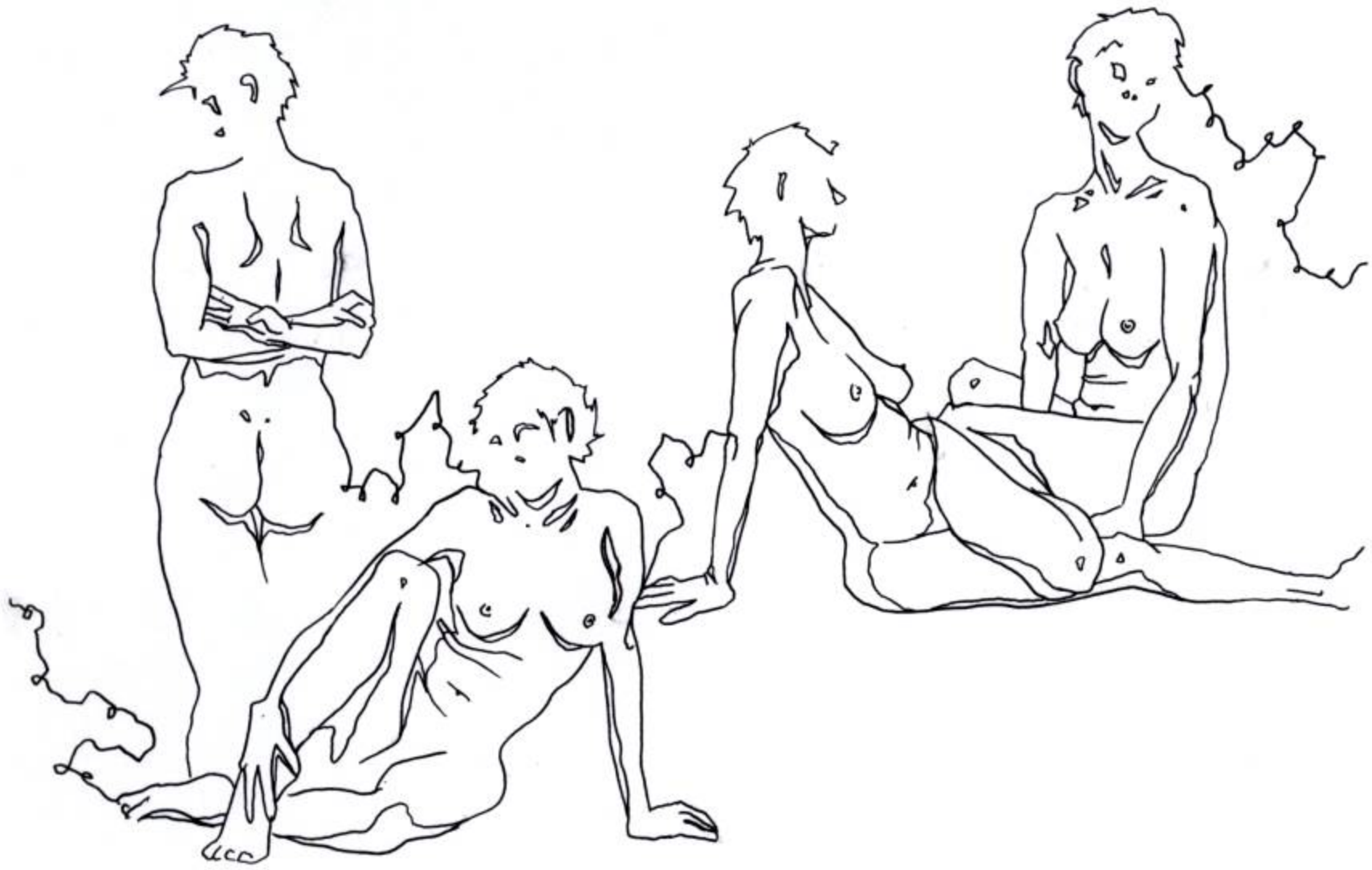

例图3

- 在整个练习期间，不要把绘图工具拿离纸面。
- 从头到尾绝不能看纸面和画面。
- 这个练习难就难在不能向看画面和改画面的念头让步。要记住，在画完整个衣褶之前绝不能停笔！这种方法会让一名初学者很不习惯，以至于你可能会感觉十分难受或者特别恼火。

然而，画过2～3次写生后，最后的效果就会从最开始的蹩脚、变形或者错位逐渐变成对所画主体惊人准确的描绘。

练习2

作画时间：5～15分钟 • **工具**：圆珠笔或记号笔，也可用4B或6B的软黑铅笔 • **用纸**：白纸，以便最大限度地进行反差对比。

如何进行

你现在已经习惯于画连笔画了。你已经具备了最基本的信心，而且目光也更敏锐了。现在终于可以练习这种绘画方式了，也可以称之为“轮廓画”。

1．恢复使用你擅长的那只手，看着模特和纸面，笔不离纸地画。

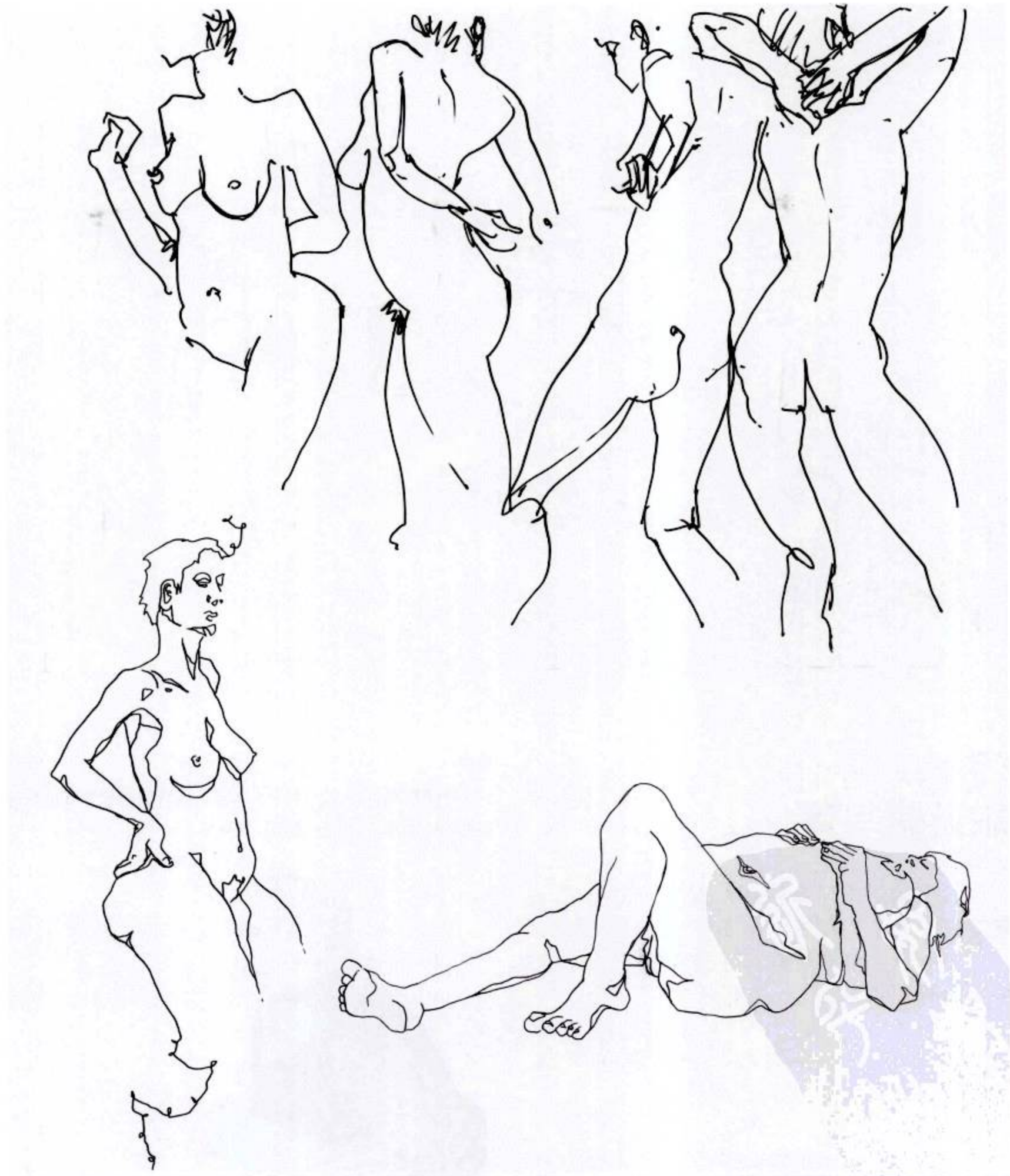
2．变换绘画时间和模特姿势的复杂程度。

3．这种绘画也可以只画在速写簿上，在任何地点和场合都可以进行（交通工具上、咖啡馆里、海滩上等）。

☞ 当模特变换姿势时，要在离刚才那幅速写很近的位置迅速画下新的速写，这样，眼睛里还能看到刚刚画好的那张画，可以帮助你以相同的比例一次性地画出多种不同姿态，从而更快地抓住正确的比例关系。

☞ 模特改变姿势之后，不要试图把画到一半的速写画完，而是要马上开始画下一张。

☞ 要选用笔触流畅的绘图工具，不要用那种笔触很钝的记号笔或者铅笔。

观察练习
旅游速写簿

不要错过练习连笔画的机会。无论坐车还是走路，身上永远装一本能够走到哪带到哪的旅游速写簿。你画得越多，连笔画对你来说就会变得越容易。

练习

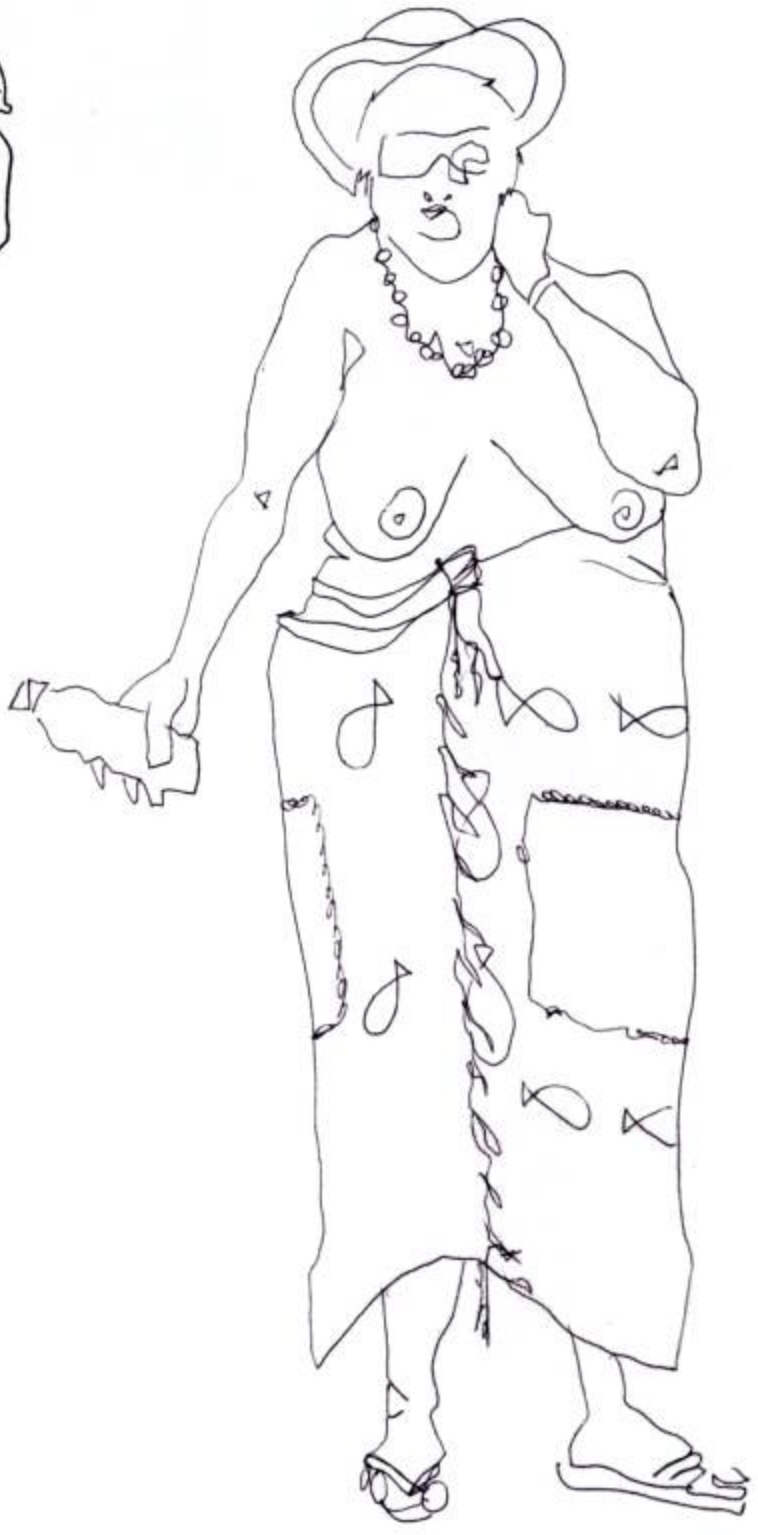
作画时间：10～15分钟 • **工具**：圆珠笔或记号笔，也可用4B或6B的软黑铅笔 • **用纸**：速写簿。

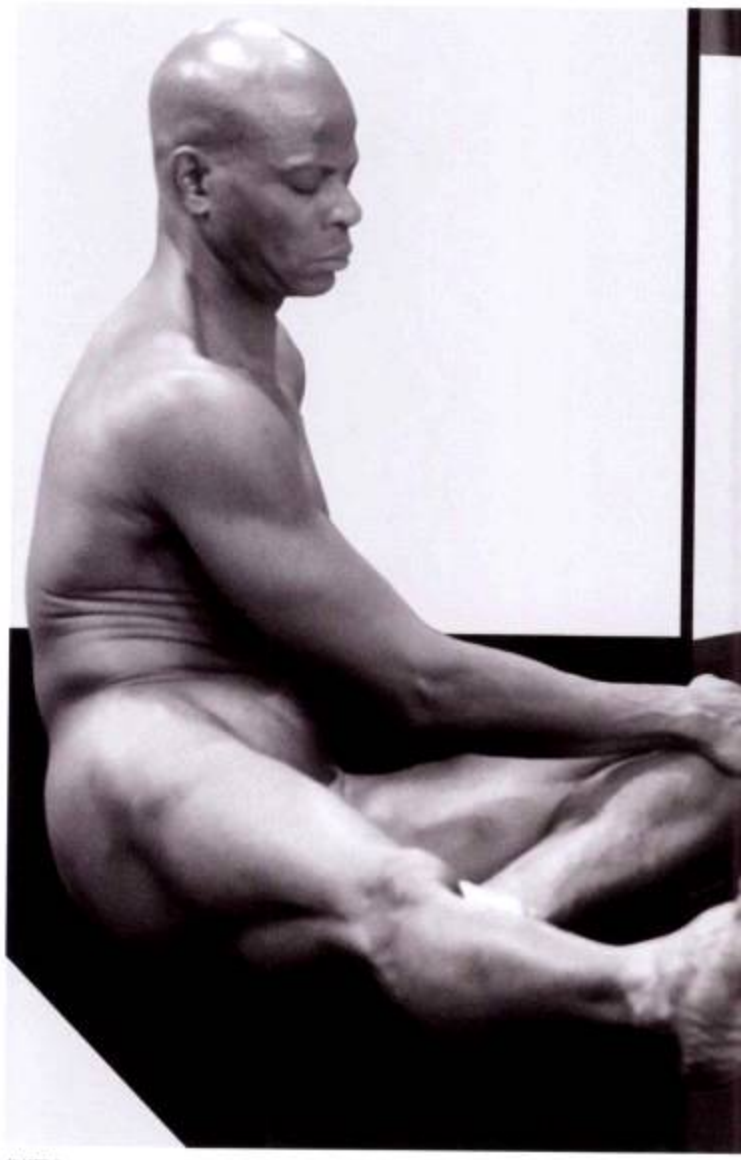

例图1

例图2

观察练习
阴阳画

现在要做的就是用不一样的方式看待不一样的东西，也就是说，不要把目光集中到所画主体上，而要集中到它周围的空间。这种观察方法对一位绘画者来说十分重要，可以让你更快、更有效地找准比例。

顾名思义，阴阳画的主体轮廓线与周边轮廓线是同一条边。换言之：它的轮廓线就是主体与阴面部分的分界线。总之，画阴面部分就成了画主体。这个不同寻常的观察练习刚开始可能会让人觉得很别扭。

练习1

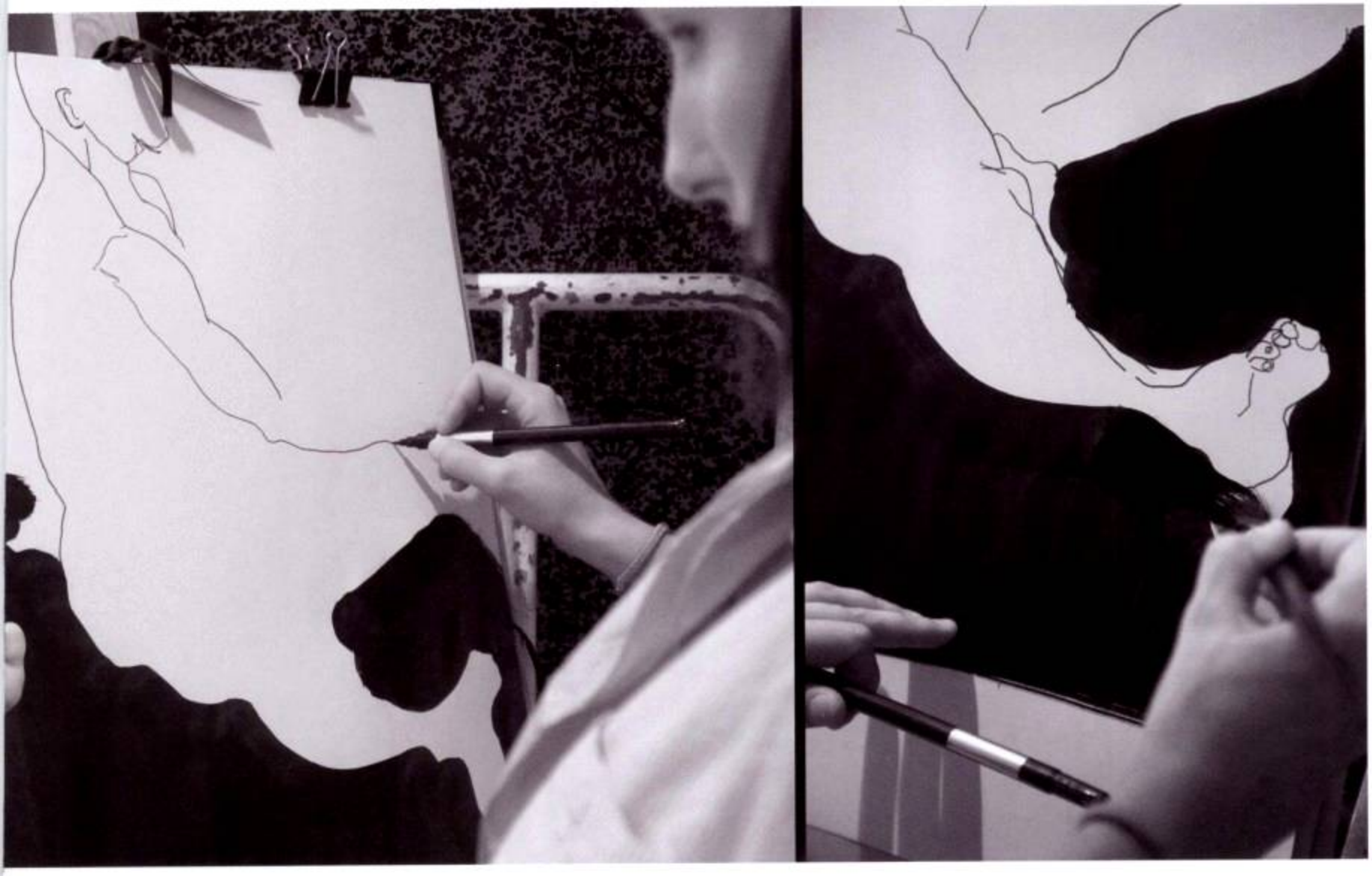
作画时间：15分钟 • **工具**：毛笔和墨汁，也可用粗大的黑记号笔或者柔软的孔岱❶粉笔，取景框（在纸板中央按画纸比例开出的一个长方形开口） • **用纸**：稍厚的A3白纸（180克）。

如何进行

1．用取景框框住画面上的模特，让模特的身体至少顶住取景框的两个边。调整好双眼与取景框之间的距离。

2．仔细观察这些阴面部分，也就是模特周围的空间。要

❶ Conté（1755—1805），法国化学和机械学家，发明了石墨铅笔。——译者注

想看到这些空间，就得忘记模特的存在。你要复制的正是模特周围的空间。

3．当看到这些阴面空间的时候（就像一副拼图的所有拼板），就可以准备开画了。

4．选中一处位于主体左侧或者右侧的阴面空间，把它勾画好并填满，只关注这块阴面部分，忘记模特的身体。➨ 见例图 1

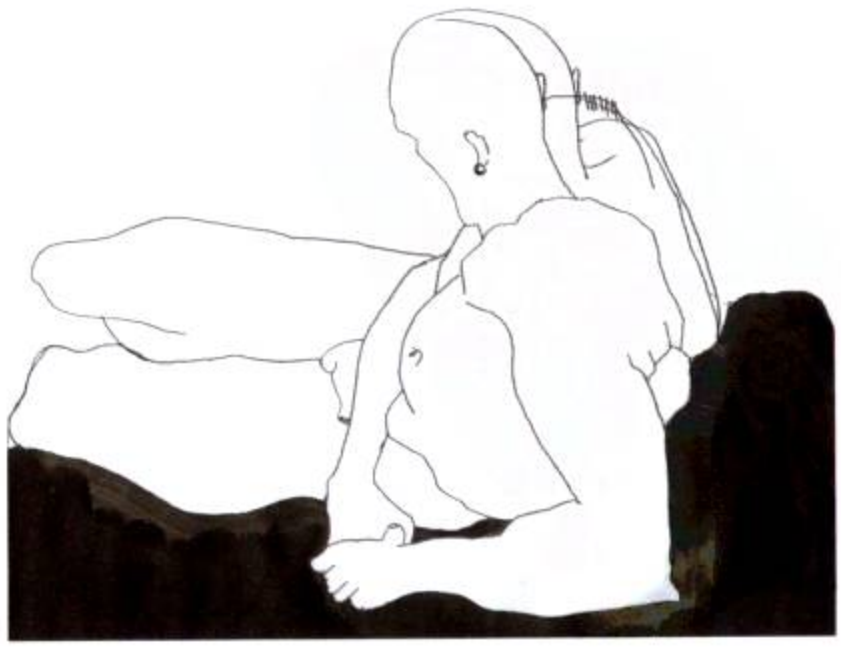
练习2

作画时间：15分钟 • **工具：**墨水、毛笔或粗记号笔，也可用软黑铅笔，细记号笔和取景框（在纸板中央按画纸比例开出的一个长方形开口） • **用纸：**稍厚的A3白纸（180克）。

如何进行

1．重复练习1的工作。

2．在阴面部分上涂完黑色后，再用细记号笔画一条轮廓线，把模特的边线连上。➨ 见例图2和例图3

例图3

练习3

作画时间：15～20分钟 • **工具**：墨水和毛笔。

一旦习惯于观察阴面部分，你就可以重复进行练习，把模特周围的所有黑影空间全都涂满，从头到尾都不用考虑模特的外轮廓，这样，位于中间的被黑影包围的模特就成了可供任意涂抹的空洞形状。到了这一阶段，有些人觉得就用不着取景框了。

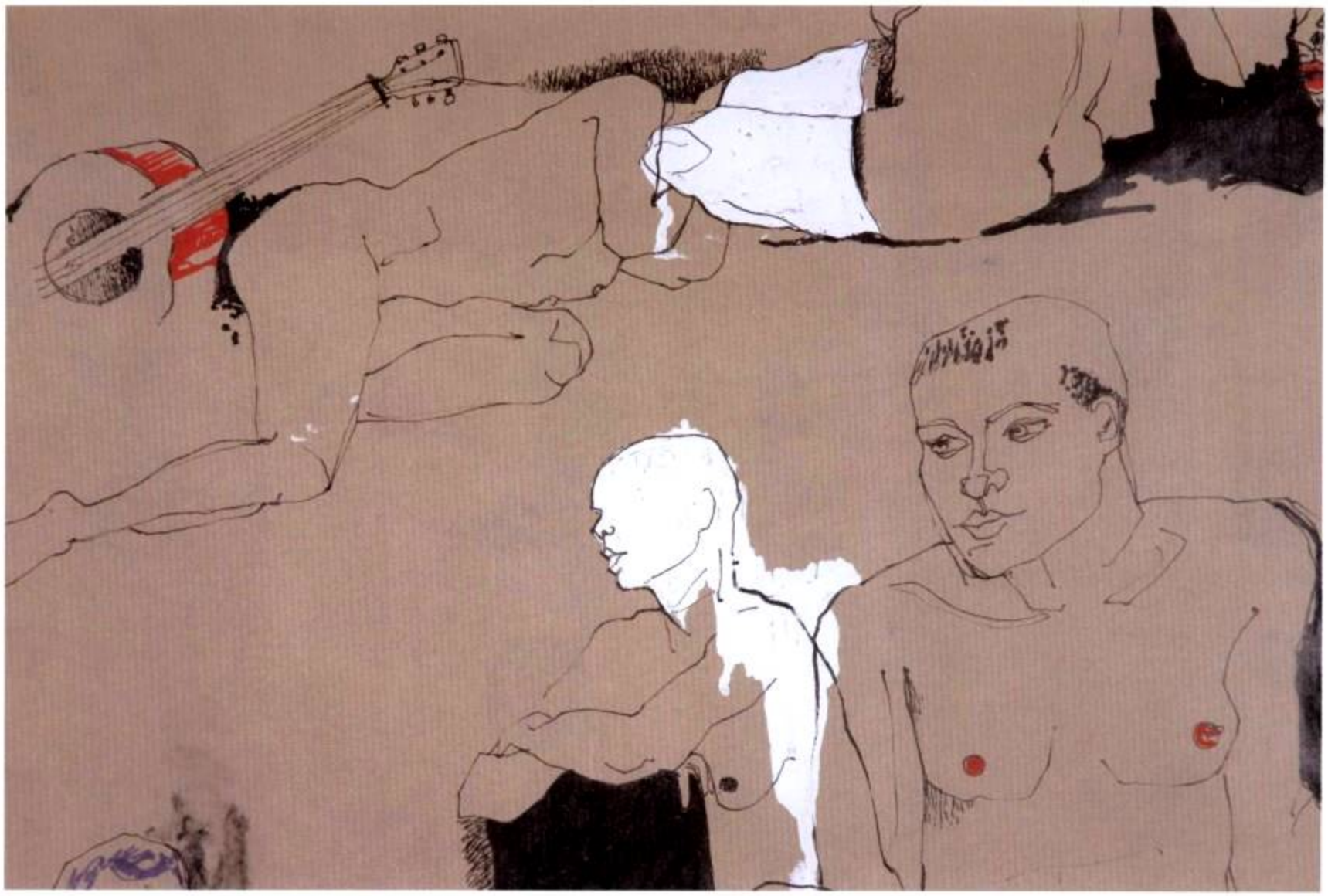
观察练习
阴阳画与漫画

现在你已经掌握了连笔画和阴阳画，那就可以同时练习这两种画法。在这个阶段，增加一些画面的叙事性内容可能会更有意思，也可以转移一下由练习引起的“紧张情绪”。

实际上，应该避免让自己的注意力只关注到自我，这样会产生一种冲突：谁都不能一边画画一边自我评价。为了避免这种冲突，你需要集中精力关注模特在漫画方面表现出的特点。

练习

作画时间：15分钟 • **工具：**不同粗细的记号笔以及白色颜料 • **用纸：**牛皮纸或者彩色纸，尺寸要在50厘米×65厘米以上。这个练习中要是能用大幅纸张会更有意思，因为这样就可以让所有的画一幅紧挨一幅，整体上形成笔法的统一性。由此产生的“连环画”效果通常都会十分好看，并会增强我们始终追求的叙事性。

如何进行

1．把工具放在面前准备齐全，以便作画期间可以快速更换。

2．提前想好每样工具的特别用途。例如：白色颜料用于画阴面部分、细记号笔用于画连笔线、粗记号笔用于涂满表面积（帽子、服饰等）。开画之前，所有这些决定都要明确做好，因为这些决定会简化从画轮廓线到画阴阳画的过渡。

3．最好先在画面上的任何一处用白色颜料涂出一块阴影来，然后再用细记号笔描出主体的轮廓线和其他线条。

4．每次碰到一块新的阴影就要用一次白颜料，顺便再用粗记号笔把服饰部分涂满，保持这样的顺序直到作画完成。

☞ 每道笔画都应该成为漫画的伏笔。

☞ 不要试图一开始就能把握整个形态和比例，把所有画面一一画出后再进行逐一对比。第一张将成为第二张的参考，第二张成为第三张的参考，以此类推。

☞ 最初的绘画效果也许会表现得极其不成比例，但如果达到了自娱自乐的目的，那么你的画作就肯定会富于表达力，同时也会很有意思。

例图1

例图2

例图3

观察练习
泼墨画法

这一次的目的是要让学生对人物外形从整体上有所认识，需要使用一种新工具——国画用的毛笔以及一种新介质——国画用的墨汁。这种技巧必然会迅速改变物体的形状，而且不可能再进行修改。学会掌握这种技巧之前，几次“失败”的尝试在所难免。

练习

作画时间：最多5分钟 • **工具**：国画墨汁，两只浓密而锋利的国画毛笔 • **用纸**：25厘米×33厘米或者50厘米×65厘米的白纸。

如何进行

1．准备一罐墨汁，加一点水。开画之前试一下浓度，墨汁应该很稀，但同时墨色还要很深，把粗毛笔放在墨汁旁边。还要准备一点清水以及一支细毛笔。

2．开始之前一定要从整体上仔细观察人物外形。

3．用粗毛笔慢慢上墨，把身体部分全部染黑，不要过于在意轮廓线，而且要用毛笔最粗的部分，而不是用笔尖。

4．画好了完整的轮廓剪影后，再用细毛笔醮上清水，画

例图4

例图5

出身体的浅色部分（高光部分）。让水自然洇开，然后观察变化……

☞ 显然，对阴影的观察有助于你对这种阴阳画做出整体评估。

► 见例图4

☞ 保持与纸张适当的距离，把拿画的手臂伸直，稍退远些观察可以更好地评估整体比例。

例图6

例图7

例图1

观察练习
阴影与高光

有关阴影与高光表现效果的技巧是必须要掌握的，只有这样才能表现出立体感。它们强化了阴阳画的存在感以及轮廓线的表达力。需要学会以另外的方式去看待所画主体，以便能回答这样的问题："眼前的模特身上哪里是明亮的，哪里又是黑暗的？"

练习1

作画时间：15～20分钟 • **工具：**白色颜料以及毛笔 • **用纸：**25厘米×33厘米或者50厘米×65厘米的黑色纸张。

如何进行

1．用足够长的时间来观察模特，直到看出主体身上白色体块的形状。

2．当你熟练掌握这种全新的观察方法后，先尽可能精确地用白色颜料画出第一块体块来。然后，再画上其他体块，同时注意保护白色体块之间的黑色部分（阴影）。► 见例图1

例图2

例图3

练习2

与“白色高光”相反，你现在要专注于画“黑色阴影”了。为此，可以在你现有的工具中任意做出选择。开始作画之前，先在一张白纸上试一下。

作画时间：15～20分钟 • **工具**：颜料与毛笔、粉笔或者炭条 • **用纸**：白纸。

如何进行

1．操作同上一个练习，先画第一块深色体块（阴影），纸上的留白之处将作为高光的表现之处。

2．画出阴影的轻重变化，或深些或浅些，就像观察到的模特的情况一样。这样产生的效果叫做“渐弱”。► 见例图2

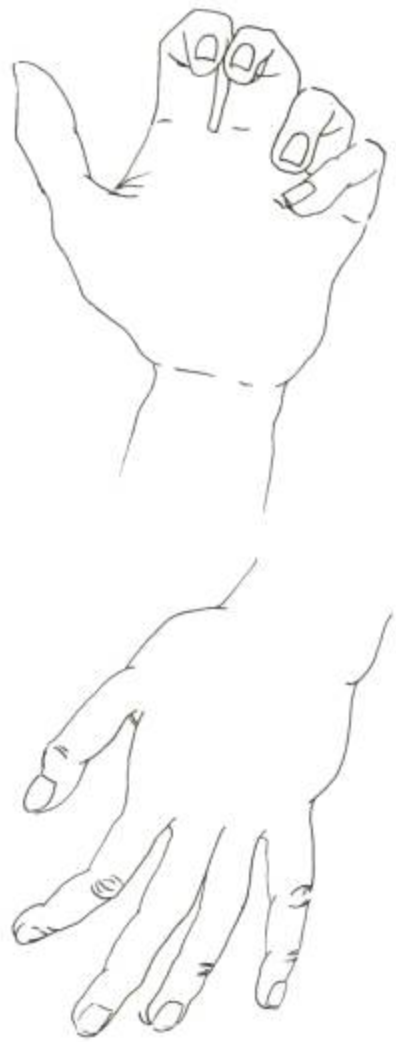
在这一阶段就要开始了解阴影与高光技巧的主要内容了。

☞ 为帮助你更好地区分出浅色形状（高光），你可以眨一眨眼睛。

☞ 要想画成功，关键在于不要规定太多的条条框框。唯一需要解决的问题就是“哪里浅？哪里深？”再有就是成功做到只见体块，不见细节。

照片1

例图1

观察练习
手与脚

这些身体部位都被视为最难画的部分，我注意到这项任务经常会导致学生灰心丧气并引发失败感。其实，这两个部位并不比身体其他部位更难画，只是它们所承载的象征意义让观察变得更加艰难。

所以画手与脚时应该坚决地“发起攻击”。

练习1手

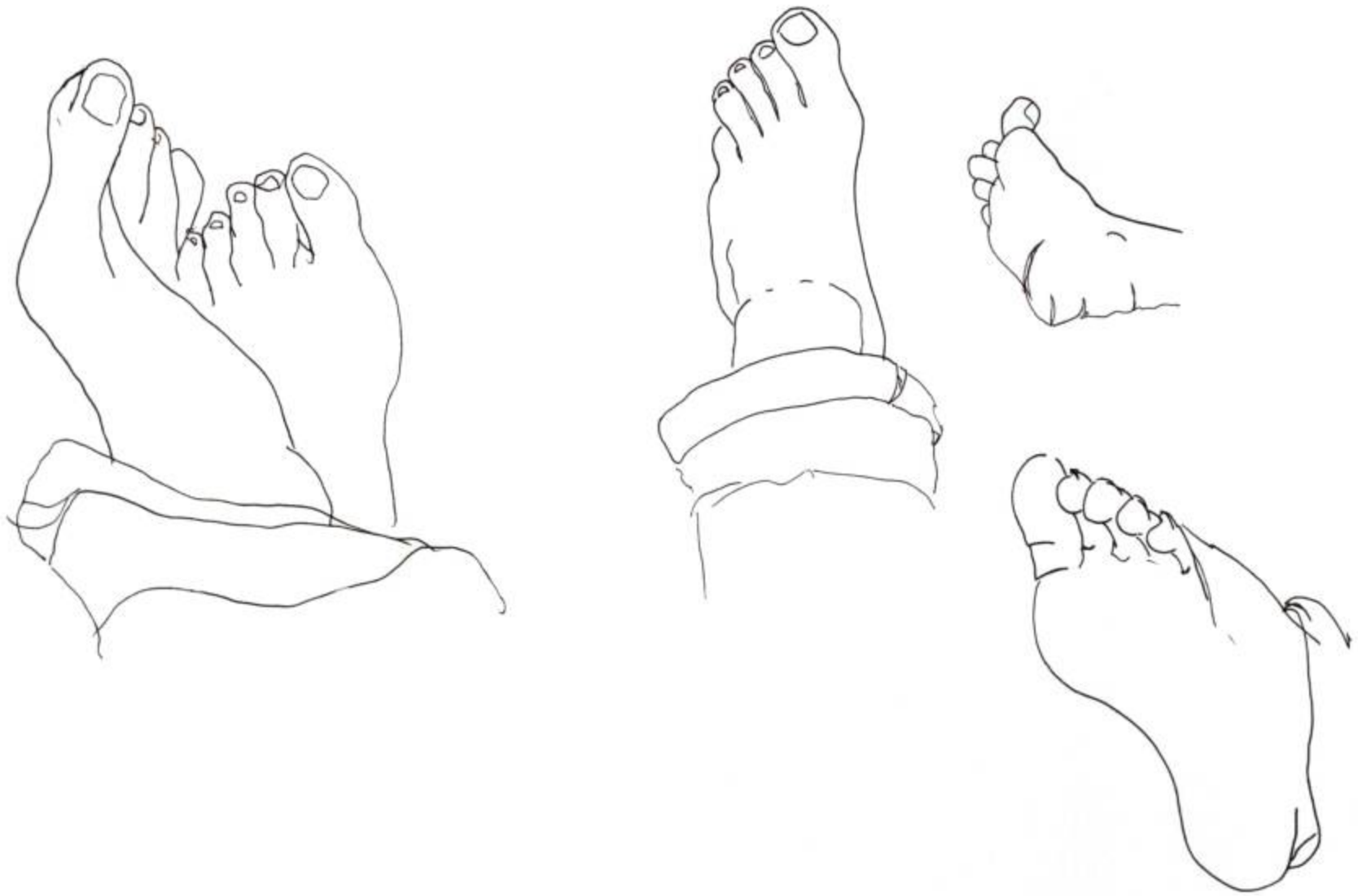
作画时间：5分钟 • **工具：**麦克笔或者2B铅笔、透明胶带 • **用纸：**A4白纸。

如何进行

1．用胶带把纸张固定在面前，以便在这上面画速写。

2．如果你是右撇子，那就把你的左手放在纸上，做到可以连续好几分钟不用移动，同时避免把手伸得太平，你可以弯曲手指，也可以拿着一个简单的东西，比如铅笔、橡皮，以便形成一种透视感。

3．观察这只手周围形成的阴阳效果（纸面上的白色空间）。把铅笔放到用胶带粘好的纸面上，同时把握好画面在纸上的位置。你需要从手腕开始画（从左向右地观察）。➨ 见照片1。要笔不离纸地画下去，慢慢画，逐一画出所有部分。

例图2

练习2脚

作画时间：5分钟 • **工具：**麦克笔或者2B铅笔 • **用纸：**A4白纸。

如何进行

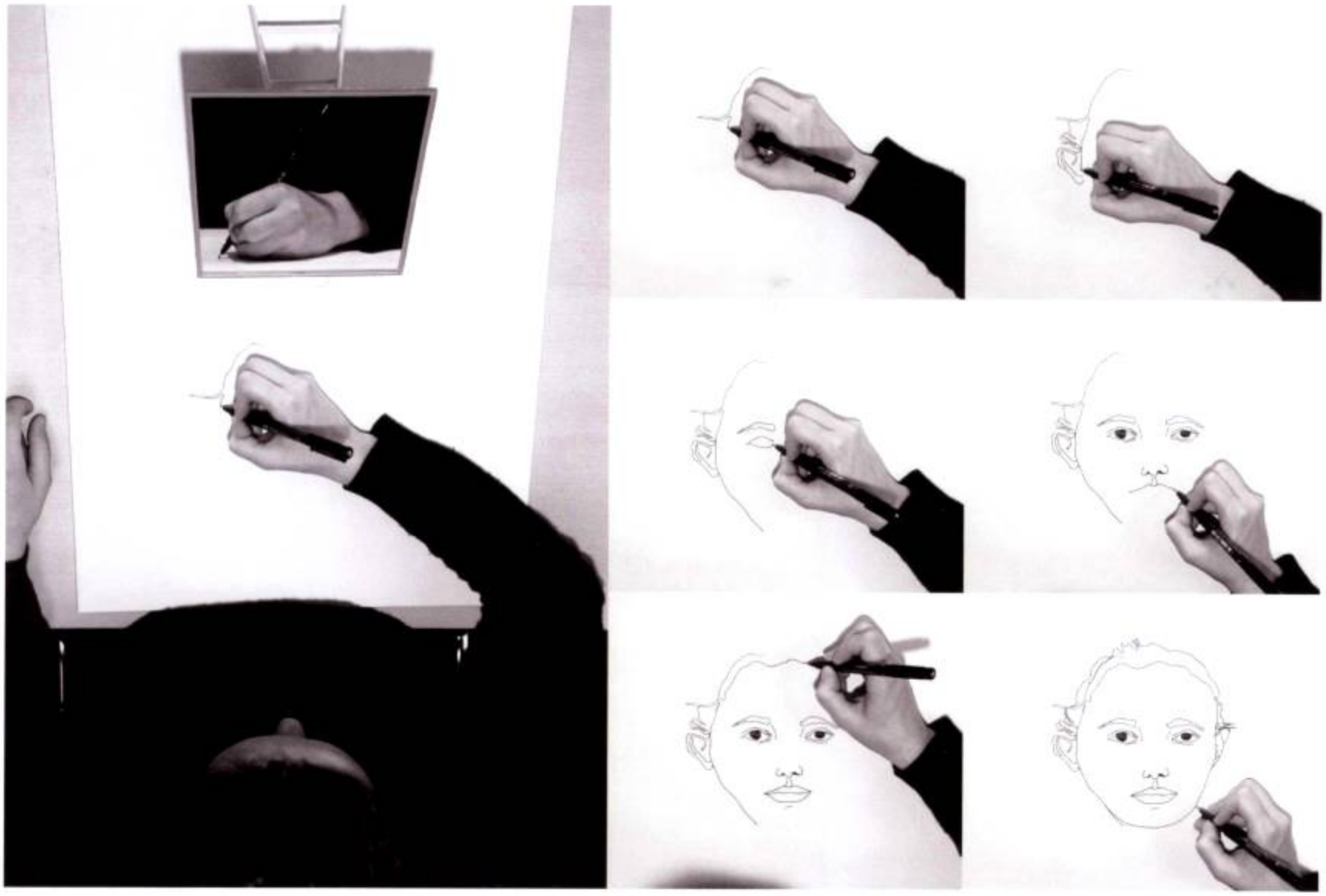
1．找个人替你摆好姿势，以画手的同样方法来画脚。注意观察这只赤脚周围形成的阴阳效果（纸面上的白色空间）。把铅笔放到纸上，同时把握好画面在纸上的位置。

2．用你学过的画连笔画法去画，笔不离纸，慢慢画，逐一画出所有部分。要是能让模特换换姿势就更有意思了。

3．然后再画穿着鞋的脚。

例图3

观察练习
脸部

原则上，从手和脚的速写练习中获得的效果已经增强了你的信心，现在你可以涉足肖像画了，最容易的当然就是自画像了。

练习1自画像

作画时间：5分钟 • **工具：**2B铅笔或用墨水、毛笔和水罐，也可用炭条，再加一面镜子 • **用纸：**A3康颂美术纸（Canson）。

如何进行

1．坐到镜子前。

2．如果你选择画单线画，那就把五官位置找好并且从中间开始画：鼻子或者眼睛。

学会评估五官周围的形状。比如眼睛与眉毛之间的形状，鼻子与嘴之间的形状。这个操作方法可以让你的左脑“闭嘴”，否则它会驱使你不看距离就去画眼睛、鼻子和嘴。

3．如果你选择画明暗画，那就把浅色和深色的受光面逐一排列好，而不用追求命名或区分这是脸部的哪个器官。

例图1

例图2

练习2

作画时间：15～20分钟 • **工具**：白色水粉颜料、毛笔和黑色细记号笔 • **用纸**：A3康颂美术纸。

如何进行

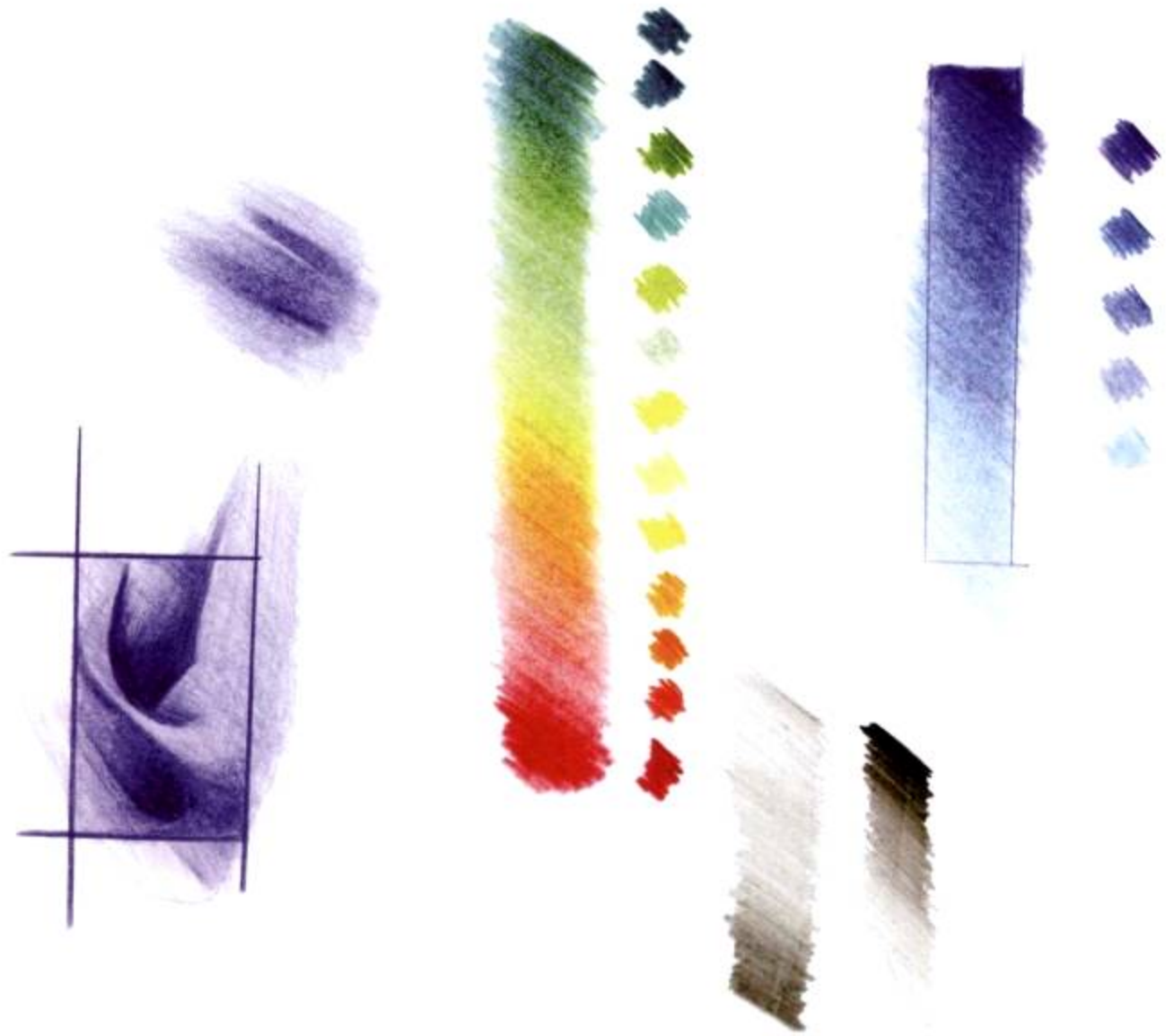
1．在开始用记号笔进行精确描绘之前，先要像例图2那样，用白色水粉画出一块阴面部分，或者像例图3那样，在面部画出一块白色体块。

2．然后再根据相关比例逐一在脸部画出五官的线条。

☞ 只要你像测量工具那样使用你的眼睛，而不是将你的眼睛用于考量绘画的质量，你的素描就会画得准确无比。

例图3

例图1

观察练习
渐弱画法

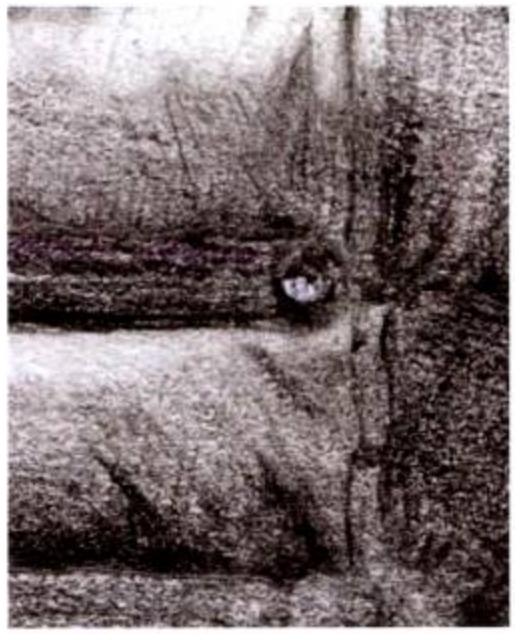
通过上一阶段的学习，你主要掌握了表现裸体人体的知识。接下来的练习将让你学会从细节上观察衣服并获得表现手法、立体感以及形状等方面的信息，对你理解某种外形很有必要。

一位插画家把衣褶的外观、毛皮的质感以及复杂的图案变得鲜活逼真的能力，均来源于其对真实生活的观察力。我们可以用这些练习与打造钢琴大师所必需的音阶练习做一比较……一项必不可少的技能就是对渐弱画法的控制力，也就是可以充分表现立体感的从最黑到最白之间的光度系列值，以及从最深到最浅之间的色彩系列值。试用一下你的各种工具，从黑色铅笔到彩色铅笔，以便画出从深到浅的差别效应。

练习1渐弱

作画时间： 30分钟 • **工具：** 从2B至4B的铅笔、彩色铅笔 • **用纸：** 180克A4康颂美术纸。

例图2

如何进行

把铅笔削好，把铅笔头侧过来放（用铅笔芯的侧面，而不是笔尖）。笔尖和笔侧都涂抹试试，看看有什么变化。

1．从黑色开始进行渐弱画法时，直接把铅笔涂在纸上，然后逐渐减轻压力，直到画到几乎看不见颜色的最浅处。

2．在来回涂抹时保持适中而稳定的压力，深浅取决于所涂的层数：越是在一个地方来回涂得多，这里的颜色就越深。► 见第42页的例图1

开始，只要你的铅笔掌握得不好，就会出现一道道铅笔印。别泄气，把心放平静，只要多试几次，就会取得满意的结果。

练习2渐弱的变化

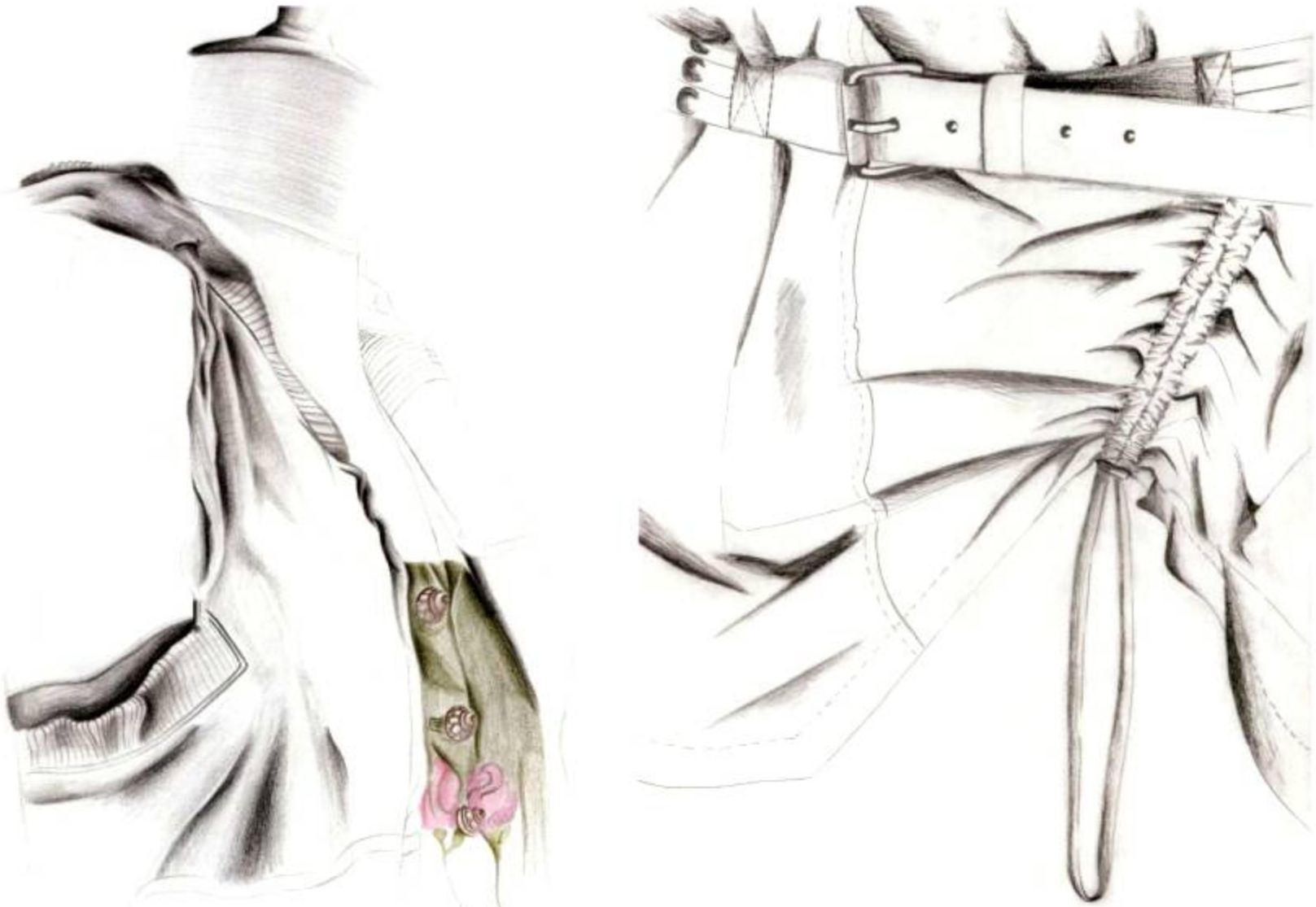
作画时间：1小时 • **工具**：彩色铅笔、炭条、塑形橡皮 • **用纸**：180克A4康颂美术纸。

如何进行

1．要想做好渐弱，可以有多种使用铅笔涂抹的方式，在第42页的例图上，每条铅笔线是平行的。

2．仔细观察第43页上的例图2，试试用交叉线条或者无序线条，通过练习找出最适合你的涂抹动作。

3．要是你的渐弱画得过深了，可以用塑形橡皮在上面“轻敲”，不要擦，这样可以增强光亮度。塑形橡皮可以捏成铅笔形状，以便重新画出清晰的光影线来，比如沿着一道折痕去画。

观察练习
胸像及细节

这一阶段的学习会让你利用你的渐弱技巧去立体地表现那些一向以困难著称的主体，如褶皱、蝴蝶结、折痕。对细节的描绘（缩放）可以让你集中关注由渐弱演绎的质感，而不用对主体的整个比例多加注意。

练习3衣服

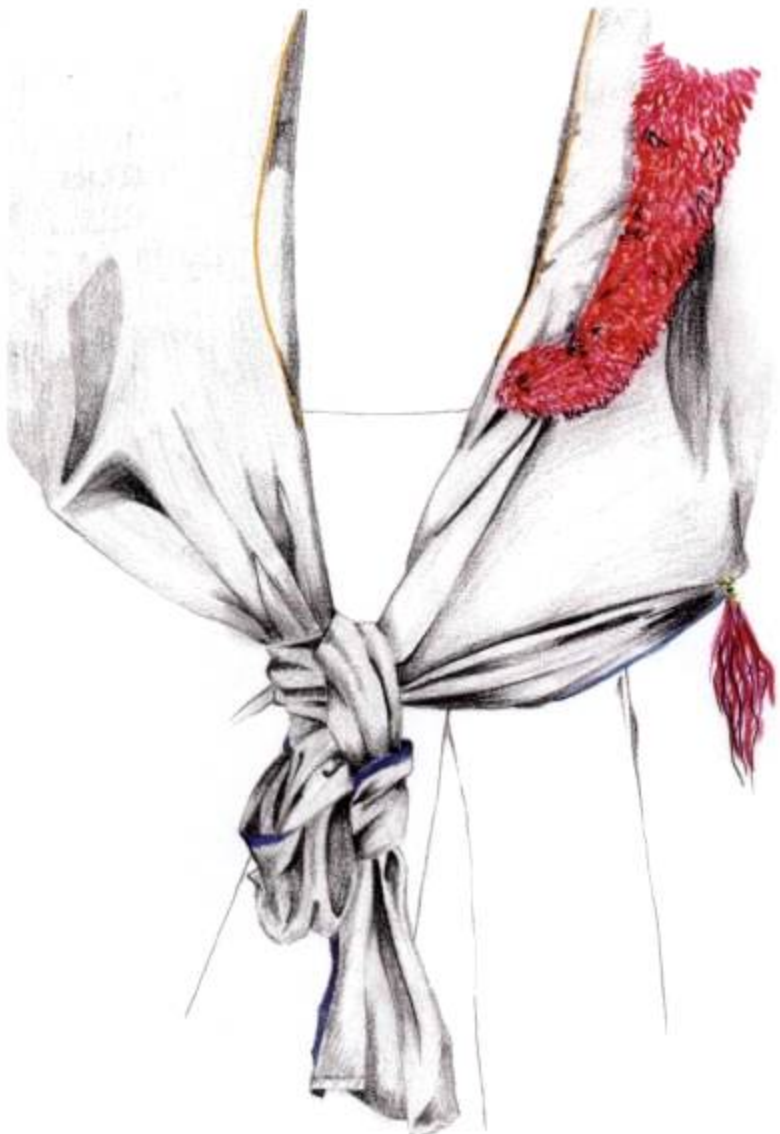
作画时间：1~2小时（画一处细节）• **工具：**从2B至4B的铅笔、彩色铅笔 • **用纸：**白色康颂美术纸。

如何进行

1．选一件包括诸多有趣细节（褶裥、折痕、衣领、边饰、扣襻等）的衣服。最好选一件轻薄单衣、衬衣、百褶裙、收腰紧身上衣……避免选择那些没有复杂结构的T恤类服装。

2．把你选好的衣服穿到模特身上或挂到你面前的衣架上。仔细观察并确定你想画的部分。☛ 见各幅例图

3．集中关注眼前的渐弱画面：回想一下第36页的“阴影与高光”练习，哪些部分浅？哪些部分深？画下第一块阴影，严格遵守它的大小和形状，然后再画下它周围的其他形状，不用刻意控制整体的立体感，画面上的衣服就会逐渐

诞生。一旦所画部分足以表现出衣服的质感，你就可以停笔了。

☞ 请区分各明暗区域并按其所在位置进行绘制。遵守各相邻渐弱区域的尺寸大小，最好不要把整片区域全都涂完。

☞ 如果你在绘画一开始时就发现把明暗区域或者形状搞错了，不要用橡皮擦，再拿一张纸重新开始画。然而，做出此决定之前，要从远处看一下你的画面，退后会让你得出不一样的印象。

观察练习
橱窗速写

正如你现在所理解的那样，你学到的技巧应该经常实践。为了画得越来越熟练，我们建议你定期绘制橱窗里穿着衣服的人体模型速写。

练习

作画时间：1～2小时 • **工具：**2B铅笔、彩色铅笔 • **用纸：**A4大小的速写簿。

如何进行

观察橱窗中着衣的人体模型，用铅笔轻轻画出表明立体感的主要线条。然后再从上面开始画外形，并逐次画出颜色、阴影和高光效果。

☞ 如果你觉得这样速写所需时间太长，还可以把橱窗拍成照片，然后坐在家里舒舒服服地画，但是不要直接按照片临摹，应该通过认真观察照片中的着衣模特来取景，照片只是二维的表现结果，而观察可以让你把二维转换成三维的。

2009年冬季橱窗速写。这样的观察练习可以让你体会不同面料的表现方法：毛料、皮革、机织面料、针织面料等

观察练习
面料

对一位插画家来说，拥有演绎不同质感面料的表现能力是很令人钦佩的，哪怕今天绘图软件已经被频繁使用。这些技巧的磨炼可以让你的目光更敏锐，对颜色和服装面料的织法也更熟悉。

练习

作画时间：最少2～3小时（可以分两次完成）• **工具：**丙烯颜料、毛刷画笔、软毛笔、2B铅笔、彩色铅笔、干性彩色粉笔、蜡油 • **用纸：**A3灰色纸板，厚度为2～3毫米。

如何进行

1．把选好的衣服放到工作台上，放的时候将衣服的细节部分突出出来。

2．用2B铅笔在灰色纸板上画出该实物的主要线条。

3．把各种颜料混合起来，直至调出近似这件衣服的色调，注意颜色宁浅勿深。调好的颜料量要准备得大一些（大约相当于一罐瑞士奶酪❶的量，稠度适中，既不太稠，也不太稀）。

❶ 一罐瑞士奶酪约为60克。——译者注

4．用毛刷画笔把颜料涂到所有需要涂抹的表面（衬里如果能被看到就要涂成另一种深色）。注意要在预先画好的线条周围留出3毫米左右的间隙，以便在不同色块之间保持距离。

5．现在再观察一下阴影和高光部分，并以更深或更浅的底色将其忠实地复制到纸板上。

6．再在相关区域涂上第二层颜料以获得立体感的效果。

7．如果上的是干色，借助彩色铅笔还可以把阴影、高光和褶皱画得更加精确，同时表现出渐弱效果。

8．现在，你已经表现出了衣服面料的所有质感效果，接下来就要复制细节了：拉链、纽扣、明缉线等，用削得很尖的铅笔，尽可能精确地描画，并以与此前相同的方式表现出阴影和高光部分。

☞ 为做好这一练习，请选择一件材料厚重而独特的衣服（皮革、厚重有质感的布料、毛料、针织面料）。最好是夹克衫、大衣、外套，细节丰富些（有口袋、拉链、衣领……）。

☞ 在这个练习中，需要一层一层地画，一层比一层更精细。请遵循这个顺序，要想获得理想效果，必须最少连画四遍。

☞ 整幅画没画完时永远也不要尝试先画细节。

☞ 当画完整件衣服时，可以选择一种颜色填满背景的阴影部分。

水粉画

水粉与粘贴画

水粉以及用彩色铅笔表现的明亮部分

水粉以及用彩色铅笔表现的明亮部分

水粉以及用面料小样表现的粘贴画

刮抹与蜡油结合的水粉画

观察练习
印花

正确表现出印花效果需要运用与表现面料一样的方法。这是一种尤其需要耐心的耗时长久的技巧。如能做到循序渐进，你会觉得这项工作很能让人平静下来，获得的效果也尤其令人满意。

练习

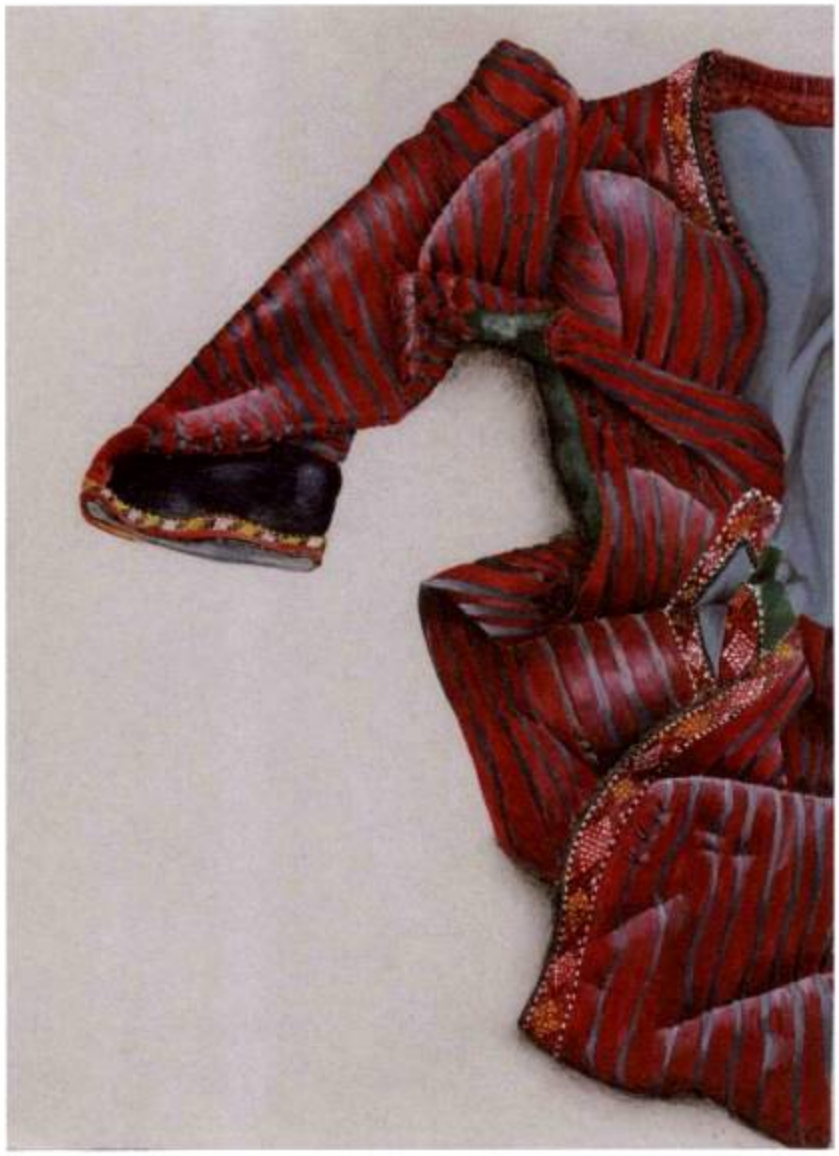
作画时间： 最少2～3小时（这个练习可以分两次完成）• **工具：** 丙烯颜料、细软毛笔、2B铅笔、彩色铅笔、干性彩色粉笔、蜡油 • **用纸：** A3灰色纸板，厚度为2～3毫米。

如何进行

1．把选好的衣服放到工作台上，放的时候将衣服的细节部分突出出来。

2．用2B铅笔在灰色纸板上画出该实物的主要线条。注意要在预先画好的线条周围留出3毫米左右的间隙，以便在不同色块之间保持距离。

3．调配好足够量的各种必备颜料。

4．在画好的线条上用削得很尖的2B铅笔画出轮廓线和所有图案，以便用柔软的细毛笔将各个部分的不同底色分别涂满。

5．再用彩色铅笔重新画出阴影与高光部分，并把细节全部画完，就像面料练习中所做的那样。

观察练习
印花

现在，你所取得的进步可以让你在一具穿着大量衣服的半身人体模型上尽情体验和展示表现面料与印花的能力。

练习

作画时间： 最少2～3小时（这个练习可以分两次完成）• **工具：** 丙烯颜料、细软毛笔、2B铅笔、彩色铅笔、干性彩色粉笔、蜡油 • **用纸：** A3灰色纸板，厚度为2～3毫米。

如何进行

1. 在半身人体模型上重叠地套上多件衣服，要选择图案或者面料比较有特色的。尝试进行多种混合，直到找出你觉得最协调的那种。

2. 用2B铅笔将选定进行展示的那组衣服的主要线条描画下来。

3. 通过混合不同颜料调好底色，将其涂到由轮廓线划定的部分内。

4. 再把不同图案画进各自的底色范围内。

5. 用彩色铅笔画出阴影、高光和细节部分。

风格化

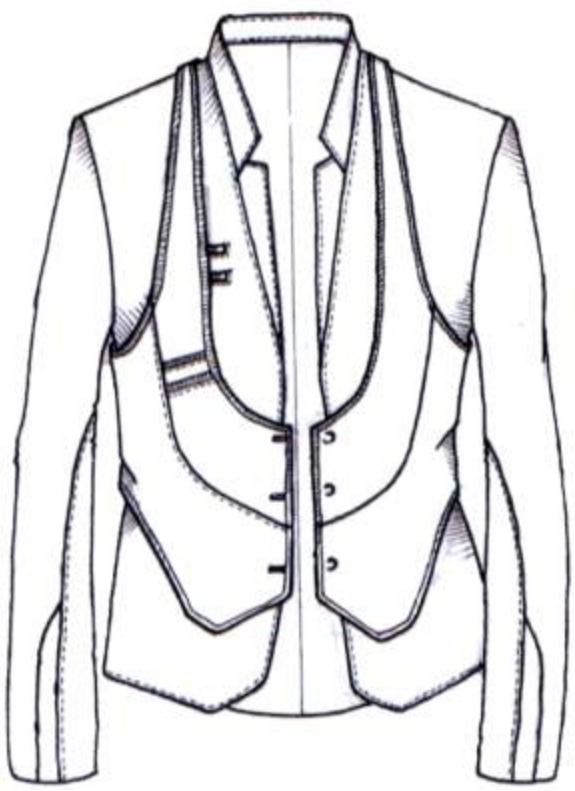

风格化过程的各个步骤

风格化指的是按照希望赋予图画的表现效果自由地用各种形式和不同人物来表达，同时精确其比例、简化其构图、强化其姿态、增加其立体感。在时装设计师的工作中，时装速写拥有好几个种类和功能，主要有以下几种。

服装款式图

这是一种平面或略带立体感的精确服装草图，只是没画上穿衣服的人而已。它就相当于一张建筑设计平面图，而且还要服从于必须遵守的风格。时装效果图就是基于这些精确的款式图绘制而成的。

时装效果图

时装效果图是指对人体外形及其所穿服装所作的描述性速写。这种图画具有多种功能。它对在定制时装人体模型上以立体裁剪手法用棉布“包裹”出服装的打板师会有所帮助。经过试穿与核对后，这张图纸将被制成纸样并用时装设计师所选面料做出一套样衣原型。

时装效果图同样适用于流行趋势手册。这些手册都是从服装工作室里设计出来的，其目的就是通过流行预测去指导企业家，提前两个季节告之以最新流行的款式、色彩以及面料。

最后，这些图画在企业内部的营销负责人与时装设计师召开会议时还可用做时装发布系列计划书的插图，并可加入到专业展览会上的销售手册中。

风格化学习还可让你开发出新的技能。

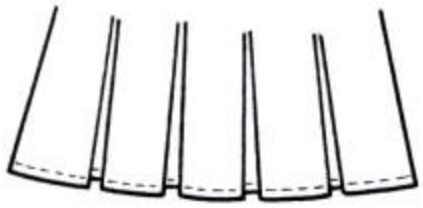
通过对周围环境、空间或者阴阳画、阴影以及高光进行观察练习，你就为自己打造了一座储存形象与感觉的宝库，可以从这里随存随用，去解决一幅凭空想象的图画所带来的新问题。正是对那些已经被表现过的形象的记忆让你得以创造出新的形象。

在接下来的系列练习中，你将交替学习不同种类的纯风格化技巧和借助观察来完成的风格化技巧。

☞ 本书所推荐的学习和练习顺序尤为重要。我们建议你不要试图“跳过”某些阶段，除非你已经在专业课或者大学美术课上实践过素描观察练习。

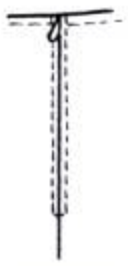
褶裥

拉链

精工花边

隐形拉链

隐形拉链

缝纫线

明缉线

双道明缉线

省道

带领座的衣领

衣领

拉链式马球衫领

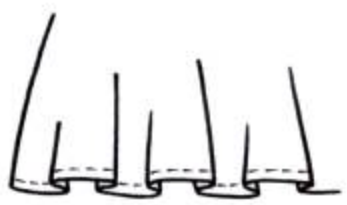
打褶边饰

装饰用抽褶

弹力松紧带

褶皱

风格化练习
图示词汇

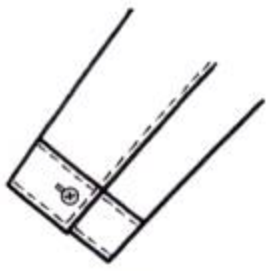
该索引为你指出的是用于表达一件衣服上主要缝纫元素和最流行配饰的图示标志。你将在作为示例的全部基本服装中看到这些示例和词汇。

学习这种精确画法需要你对线条拥有完全的掌控能力并且要画得十分简洁。在这个练习中，所画结果部分取决于所用工具的质量。在描绘细节的阶段，请多试几支细尖的记号笔，我们可以看到不同品牌或不同精细度的工具会产生多么巨大的差异。

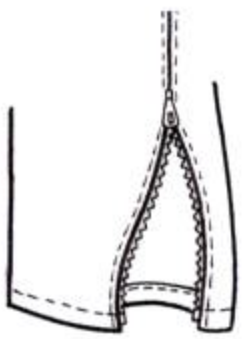
你应该找出最适合你的绘画工具。要是某支记号笔已经用过多次，那么它的笔尖就会变钝或者墨水就会出得过少，这时，请换一支新笔。在随后的练习中，如果在表现某一元素时遇到了困难，请再回到本页重新阅读有关内容。

螺纹袖口

袖口

拉链袖口

单针明缉线

双针明缉线

三针明缉线

搭接缝

之字形装饰线

带扣眼的串带

抽绳

搭扣

扣眼

纽扣

加固明线

扣襻

细带扣

串带

皮带

扣环

尼龙搭扣

结扣

双嵌线袋

单嵌线袋

拉链袋

风琴袋

流苏

图示词汇在一条501牛仔裤上的实际应用

风格化练习
服装款式图

这个练习能让你学会在主要的缝制标记处做出标记：缝纫线、省道、后加工部分等，还能让你学会标明一件衣服的比例：衣长、肩宽、腰宽、臀宽、臂长等，以及熟知专用于时装设计的图示性单词（图示词汇）。

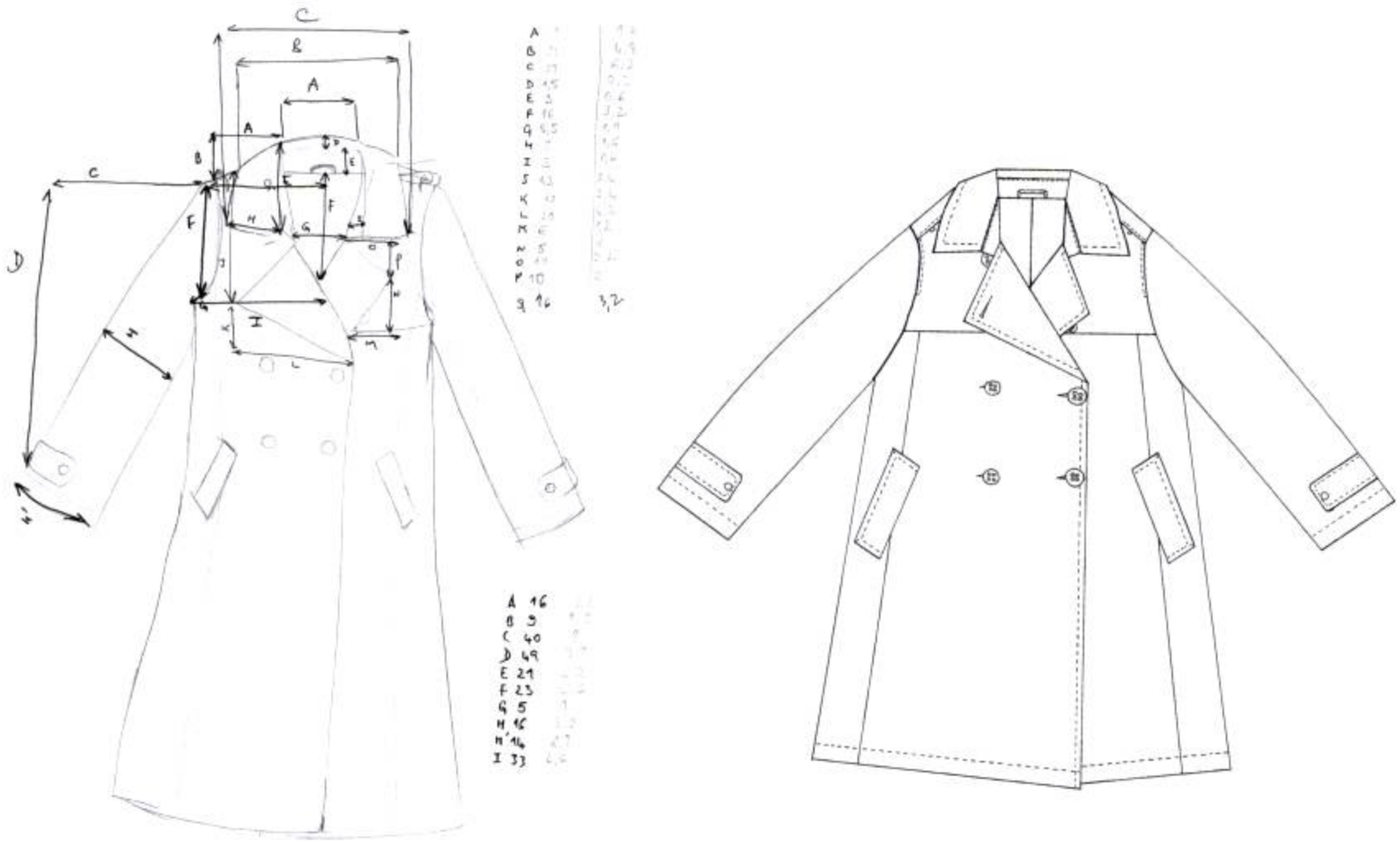
练习1

作画时间：首次绘制需用2小时 • **工具：**2B铅笔、刻度尺、卷尺、黑色细记号笔 • **用纸：**多张60克A4打印纸（用于小件衣服）、A3纸（用于大衣、上衣、衬衣）。

如何进行

1．选择一件很简单的衣服，比如T恤，把它展开平放在桌子上。

2．在第一张纸上迅速画出这件T恤，然后，用卷尺量出衣服每个部位的尺寸，从领圈开始，依次为肩宽、衣长、衣宽、袖窿、袖长，最后是螺纹袖口（衣服、衣领与衣袖折边的整个后加工部分）。在草图上逐一标出各部位的尺寸。

3．在第二张纸上用削得很尖的铅笔画出一条垂直中线，作为衣服的中心线。然后再在纸的上半部分画出一条水平中线，用于标明衣服的领圈位置。再用铅笔按量尺寸时的同样顺序，按1：5的比例画出衣服的每一个部位。

4．核实了所有尺寸后，再把第三张纸放到前两张纸的上面，用细记号笔重画一张。这次，所画的线条必须简洁而准确。把所有部位画全，同时标出必要的明缉线和细节，为此，你需要翻回到第62页的后加工图示词汇部分。这项工作一开始可能会显得很枯燥，但画了3～4次后，你就会画得既迅速又准确。

练习2

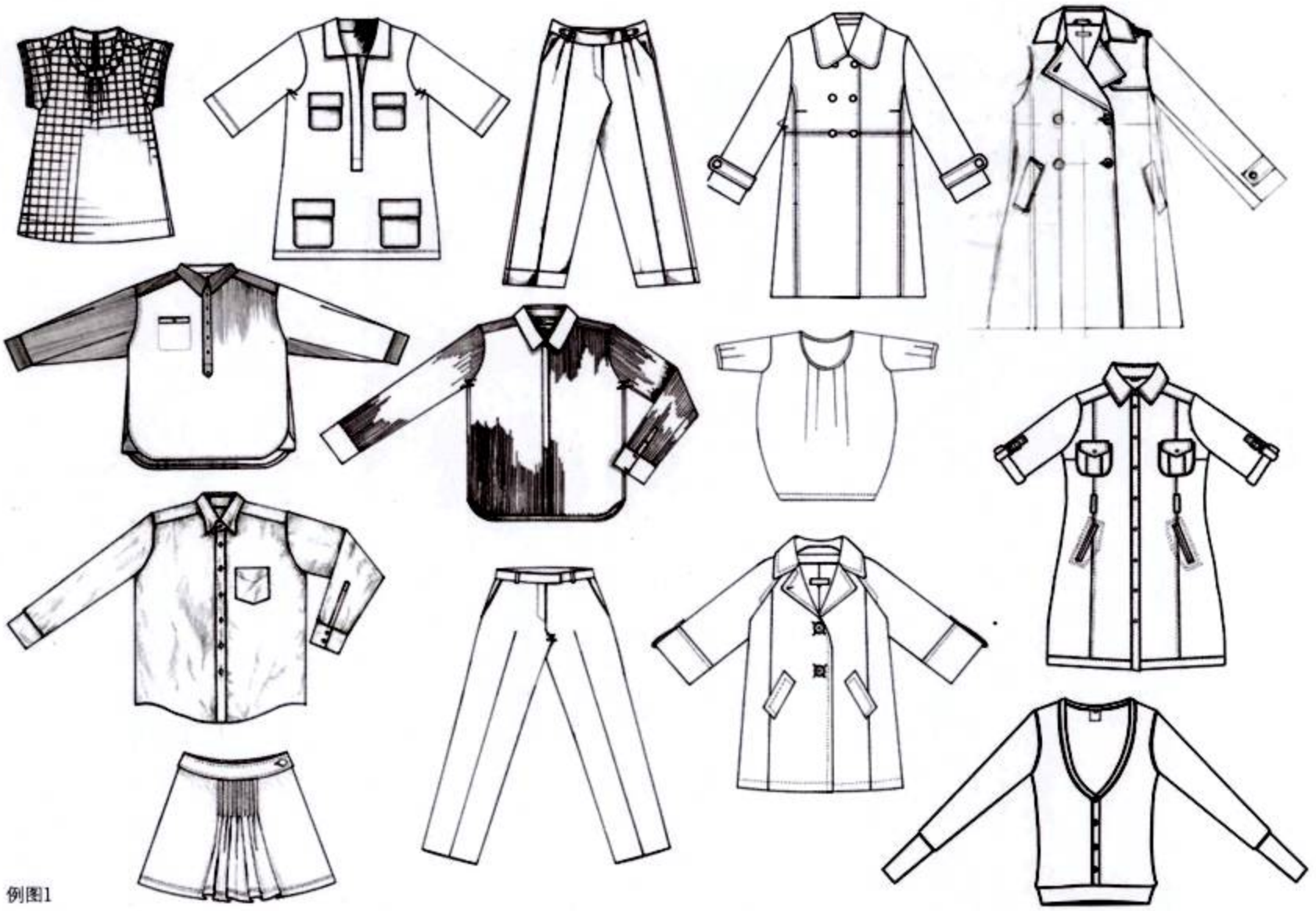
作画时间：3小时 • **工具**：2B铅笔、刻度尺、卷尺、黑色细记号笔 • **用纸**：多张60克A4打印纸（用于小件衣服）、A3纸（用于大衣、上衣、衬衣）。

如何进行

按与练习1相同的方法进行，只是所画的衣服要更复杂，比如风衣。

☞ 要想换算出1：5的比例，你需要把得到的数据除以10再乘以2。例如：54厘米/10＝5.4×2＝10.8厘米。

☞ 当你画出了所有线条后，请核对这件衣服的比例是否正确（有可能一个换算错误就会让整幅图走了样），如有必要可以重新进行换算。

例图1

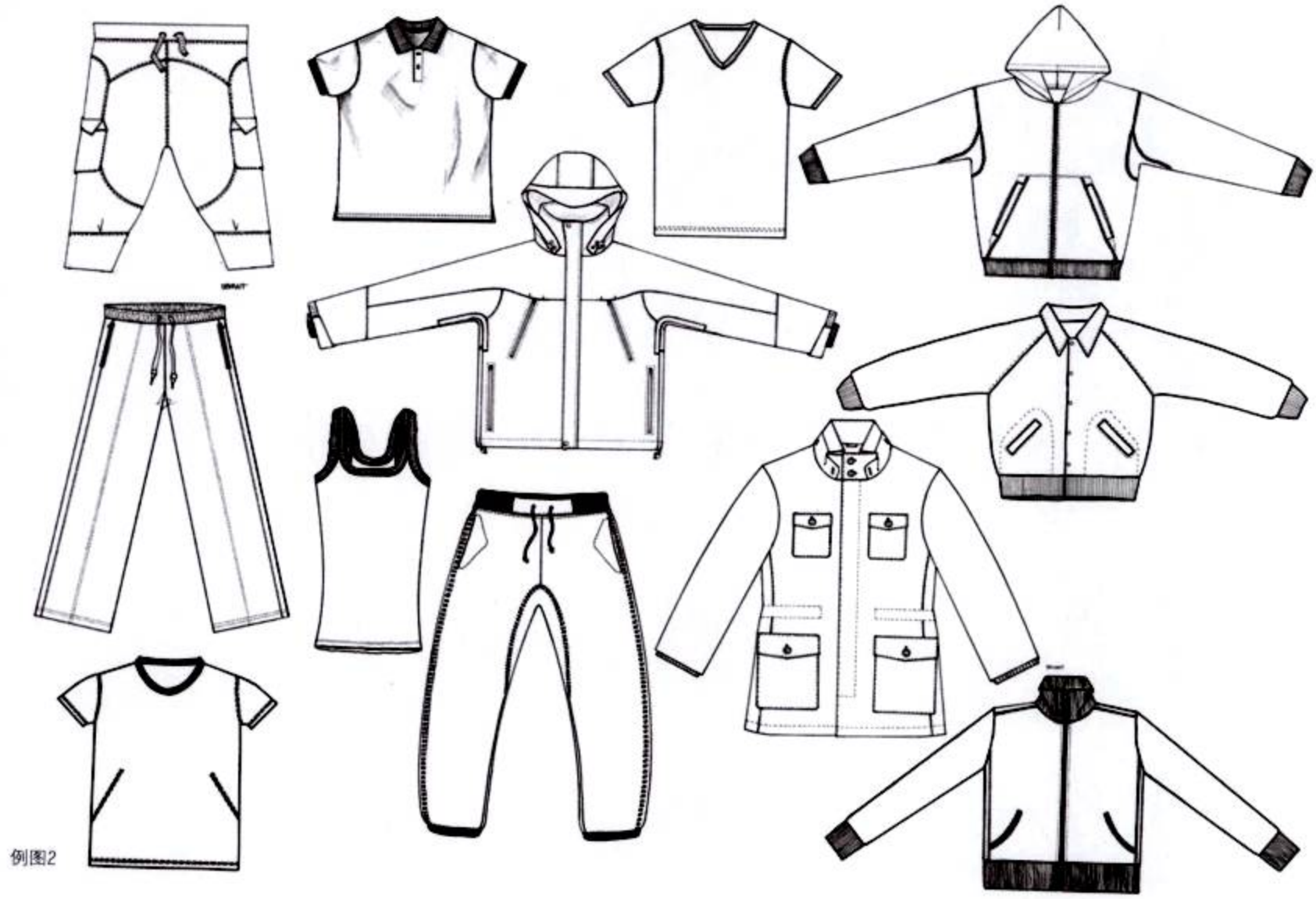
风格化练习
各类服装

所谓各类服装就是属于不同类别的基本服装的集合。它可以被界定为某一时期的、某一地域的或某种特定功能的服装大全。我们把主要的服装为你做了分门别类，包括20世纪西方传统服装（例图1）、当代运动服装（例图2）和牛仔服装（例图3）。

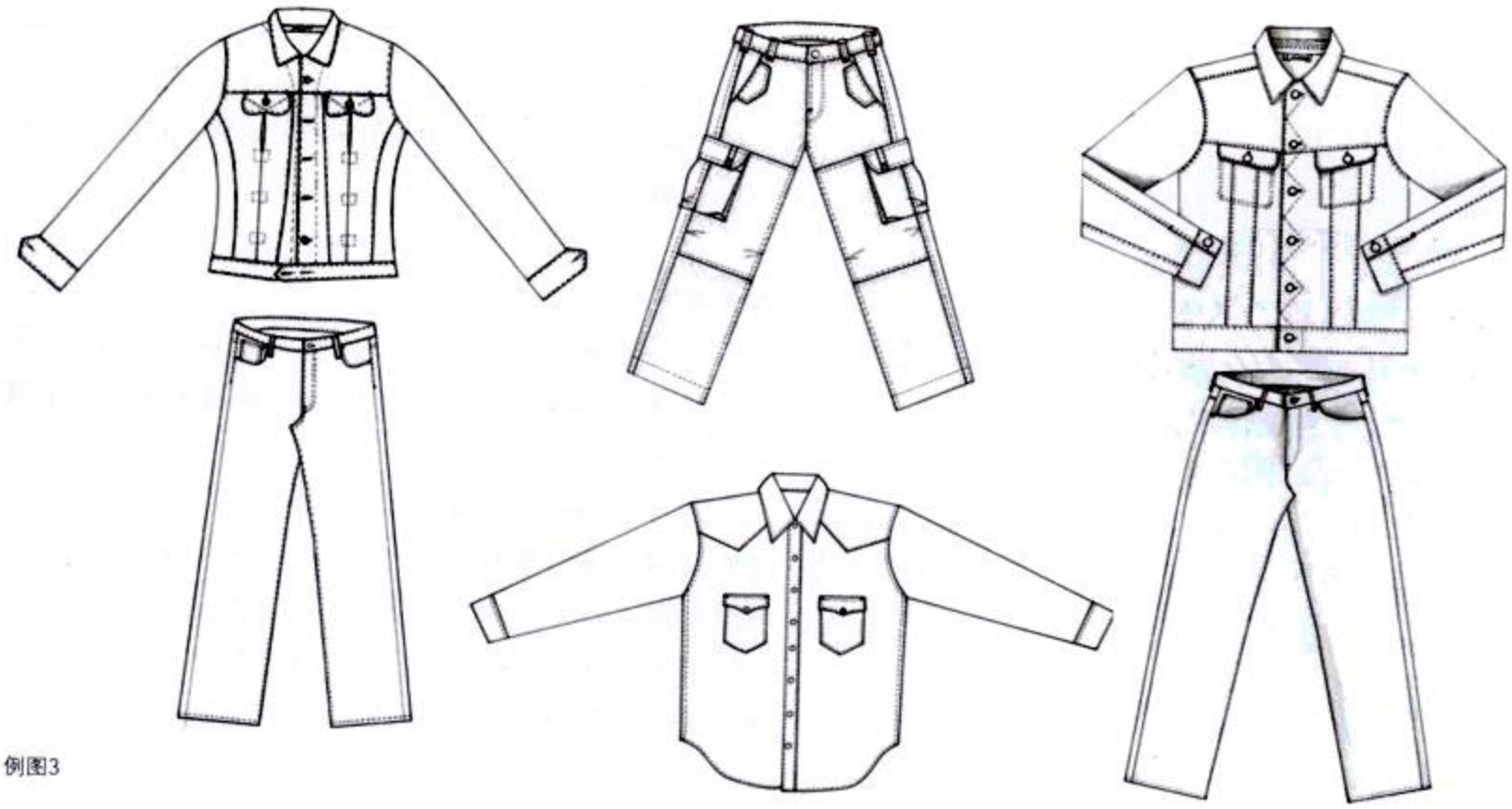
你也可以自己组合出其他范畴的全部服装，比如军用服装，包括：野战服、夹克衫、连体裤、帆布短袖上衣等，还有职业服装，包括：上装、背带裤、衬衣等，以及民族服装，包括：低裆裤、内搭长衫、南美游牧民族披风、泰式长裤等。

这些不同种类的服装索引构成了超越时间限制的服装组合，被时装设计师一季一季地重新演绎着，通过改变其比例、颜色或者最初的面料，将其彻底颠覆，再做出符合时代潮流的全新款式。

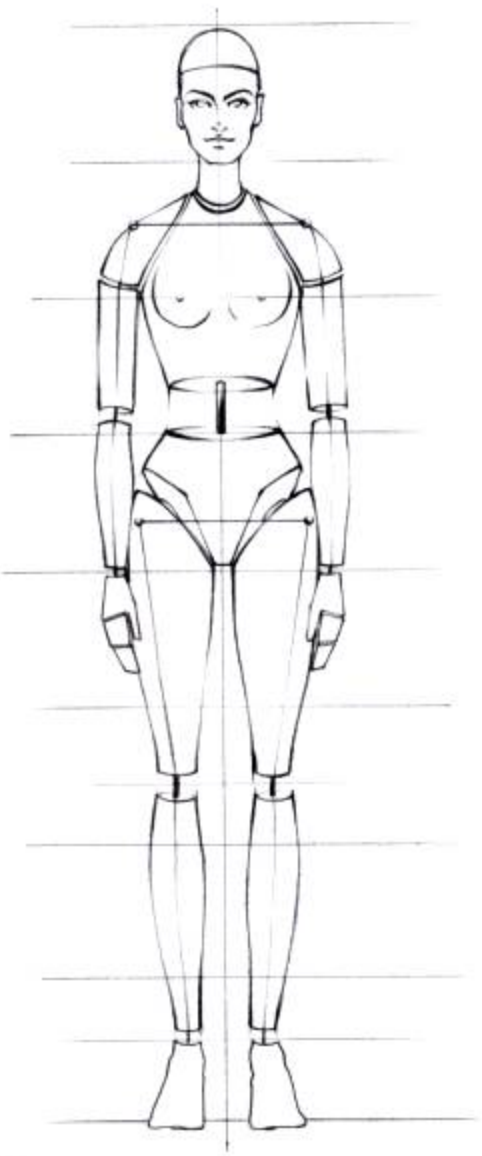
比如野战服如果用丝绸制作就会变得十分精致……对这些衣服必不可少的了解也是时装设计文化的一部分，这些知识构成了可以无限扩展的词汇表，成为所有时装设计师的灵感源泉。你可以趣味性地把它们按不同时装发布系列进行归类，比较一下不同品牌推出的同一款衣服所体现出的不同感觉。

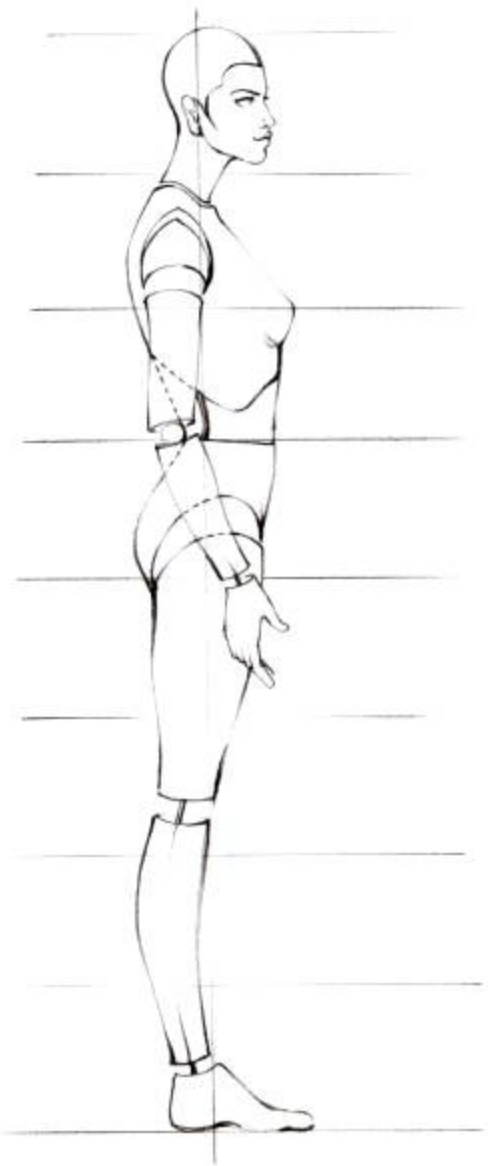
例图2

例图3

例图1

例图2

风格化练习
时装效果图基础

之所以称之为“基础”，是因为这些人体画普遍被放到画速写图的透明纸下，用作创作着装效果图时的临摹标准。

一幅时装效果图的比例通常依照惯例规定为“身体相当于7个头的长度”。等你驾轻就熟了，就可以打破这些惯例，但作为初练，还是有必要遵守这些惯例的。

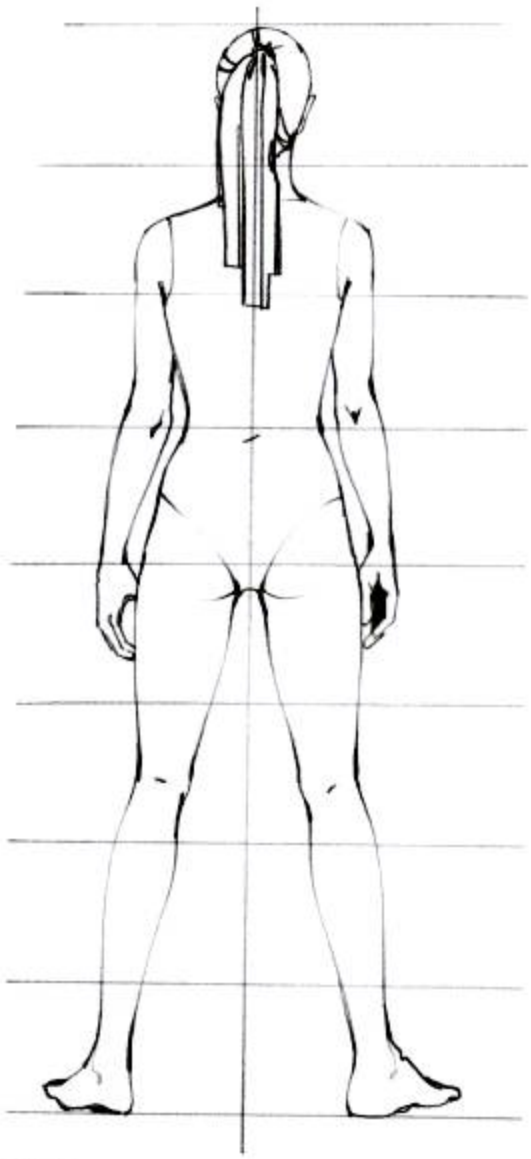
练习基本人体的绘制

作画时间：第一幅画需要2小时 • **工具：**2B铅笔、刻度尺 • **用纸：**60克A4打印纸。

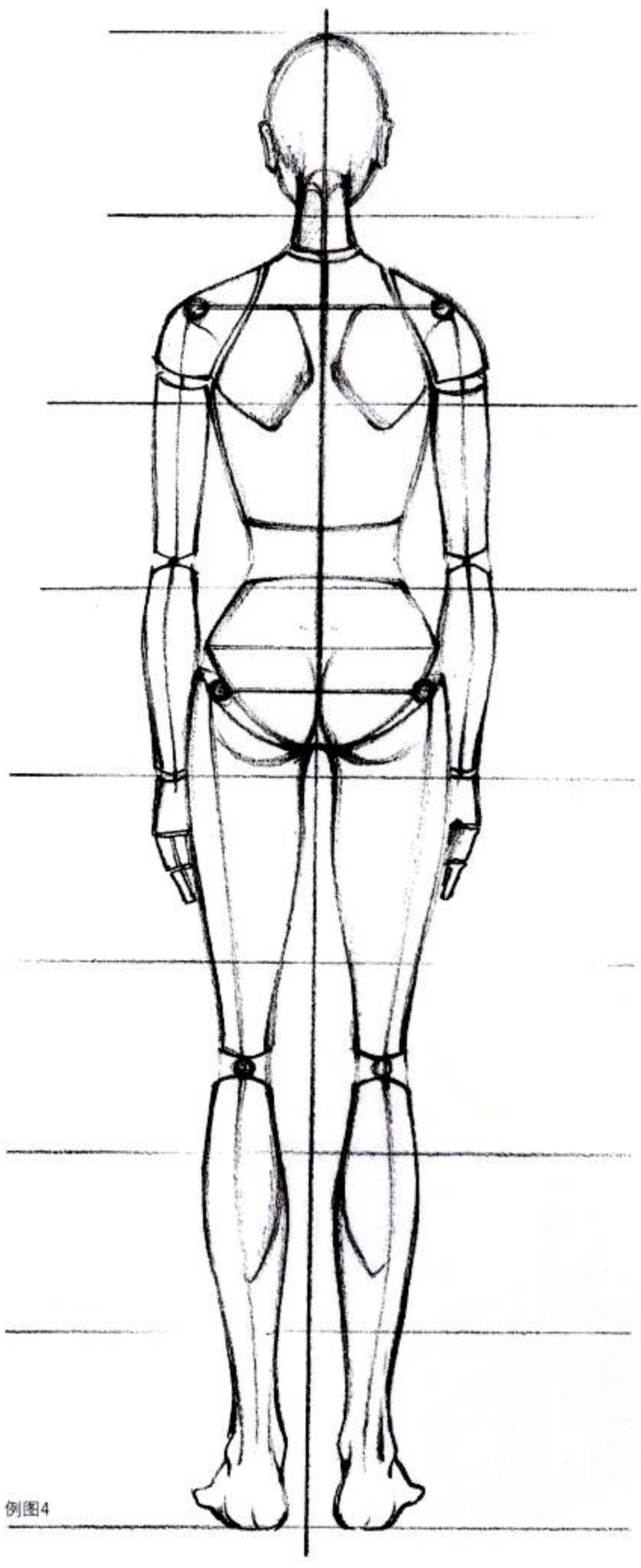
如何进行

1．在纸张中央画出一条垂直线，然后再把这条线分成每部分3厘米的8等份。这些分隔线将作为构成人体各个部分的尺度供你参照。

2．仔细观察我们所推荐的人体各部分比例图。**➨ 见例图1。**注意其姿势是正面直立的，且身体被分割成多个等份，每个等份分别表示不同部位的关节，肩膀、腰部和骨盆均为水平平行形态，肋部与骨盆之间的交接部分则是脊柱，在这种姿势下，脊柱能自由舒展并能做出极其柔软的动作。

例图3

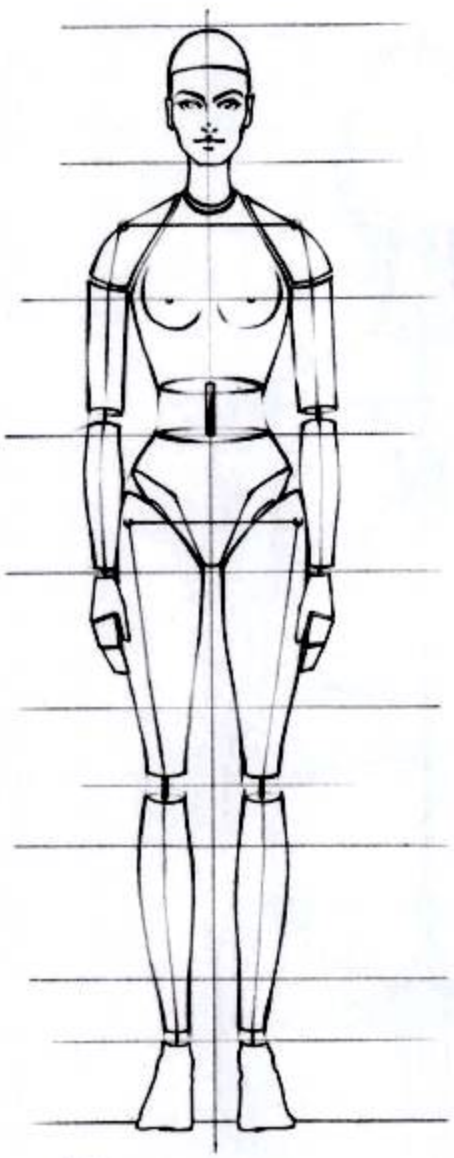
例图4

3．在借助画好的参照标准的同时，请再利用此前学到的观察技巧画出整幅人物画。从头部开始逐一比较不同部位，注意把握两臂与身体以及两腿之间交接部分的距离。

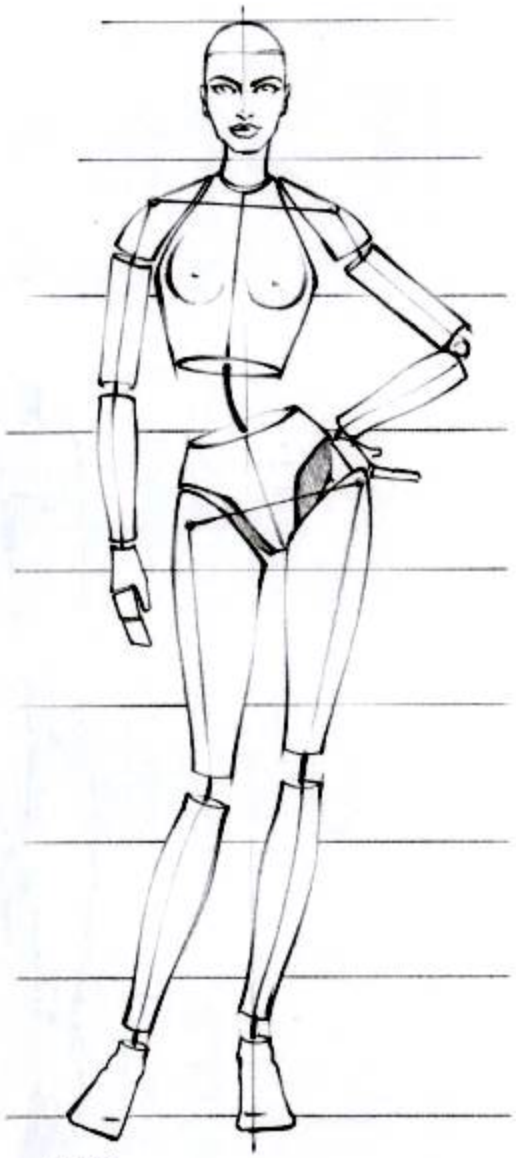
☞ 这个练习可以重复多次，将所画主体放成正常位置，然后再倒过来将其放成头下脚上的位置，当你画出满意的效果时，再以同样方式画出侧面人体，继而是背面人体。

➨ **见例图2和例图4。**

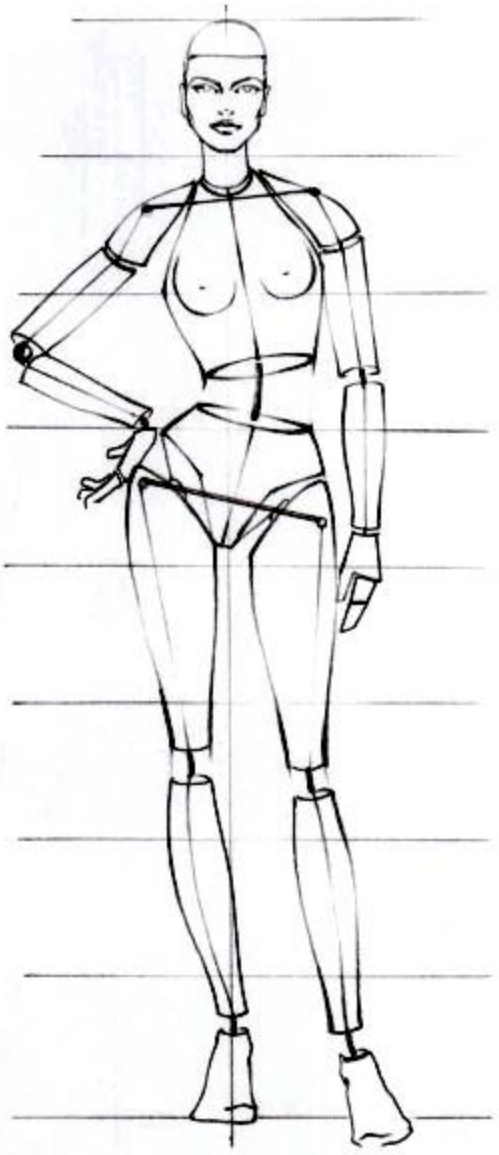
☞ 正面的直立姿势完成后，你要做的就是了解该姿势可能做出的各种动作，以便把人物画得更加鲜活。

例图1

例图2

例图3

风格化练习
扭胯站姿

一旦掌握了人体绘画的比例，接下来最重要的就是要练习让人体“动”起来。这个练习的目的就是在扭胯站立的人体胸部、骨盆与大腿之间掌控平衡。

晃动肩膀与扭动骨盆的动作决定了对支撑腿的选择，支撑腿永远都是直立的，另一条腿则可以随心所欲地自由摆放。而手臂，则可以做出任何动作，只要不破坏平衡就行。

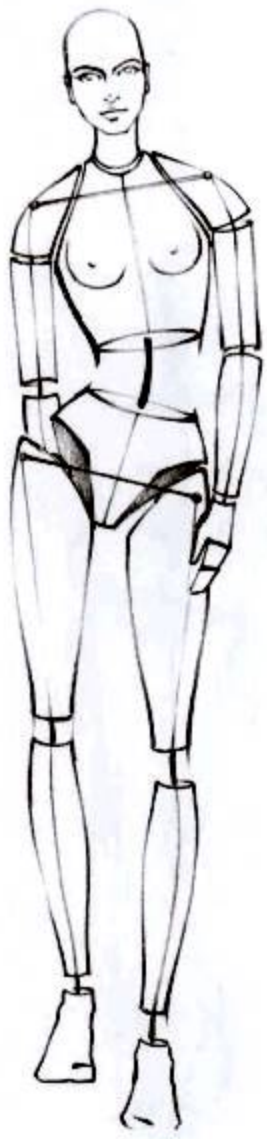
练习

作画时间：每幅人体画10分钟 • **工具**：2B铅笔、刻度尺 • **用纸**：60克A4打印纸。

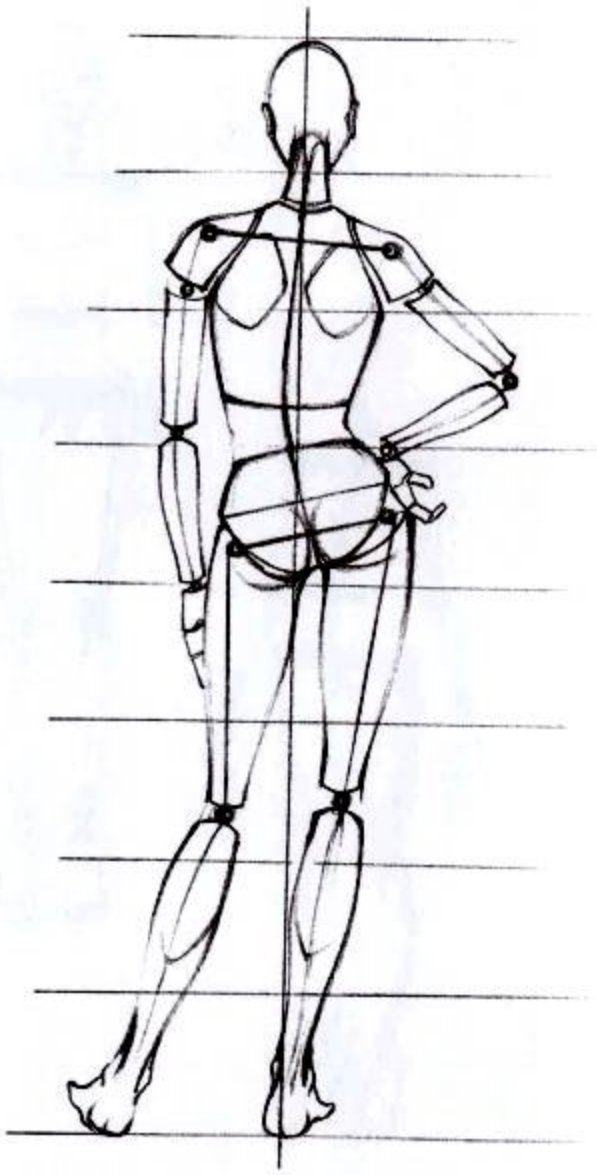
如何进行

1．观察例图1和例图2的姿势以及两幅例图中所表现出的不同之处，肩线是倾斜的，身体中线与脊柱形成了一条曲线，骨盆也是倾斜的，倾斜线与肩线方向相反。膝盖有所位移，支撑腿保持直立。头部与支撑腿在一条竖直线上。

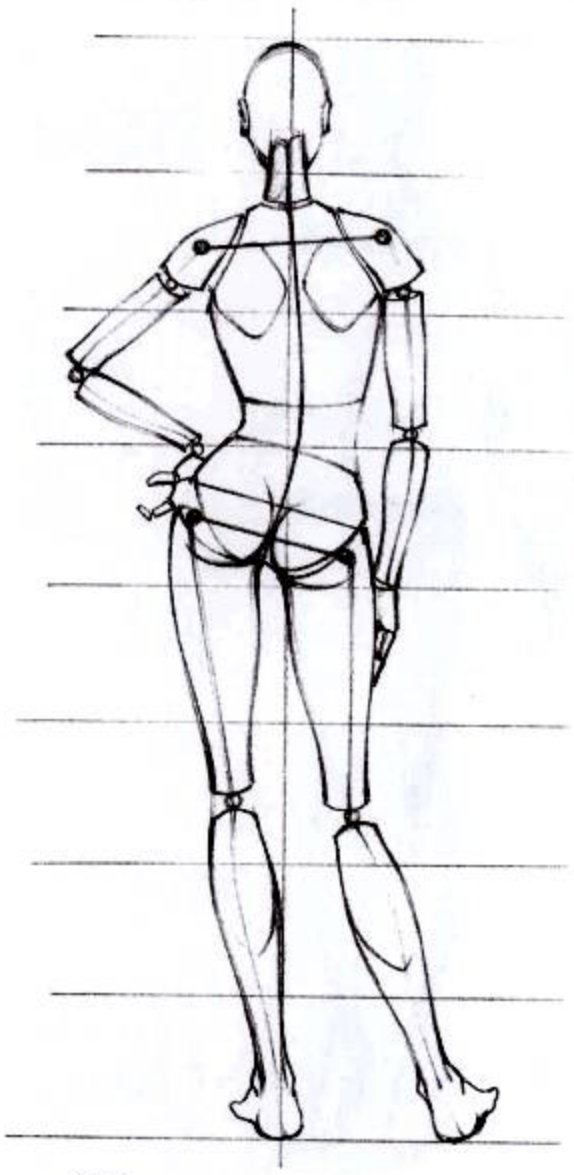
2．现在再比较两幅人体图上的明暗交接部分，就像做大

例图4

例图5

例图6

家来找茬的游戏一样，重新找出其彼此之间的差异。一定要抽时间对形态以及与之对应的反方向姿势进行分析，这一点至关重要！

3．等感觉把一切“看透”之后就可以开始画了。以与此前相同的方式，先从头部开始，借助分割身体的各个水平间隔完成绘画。

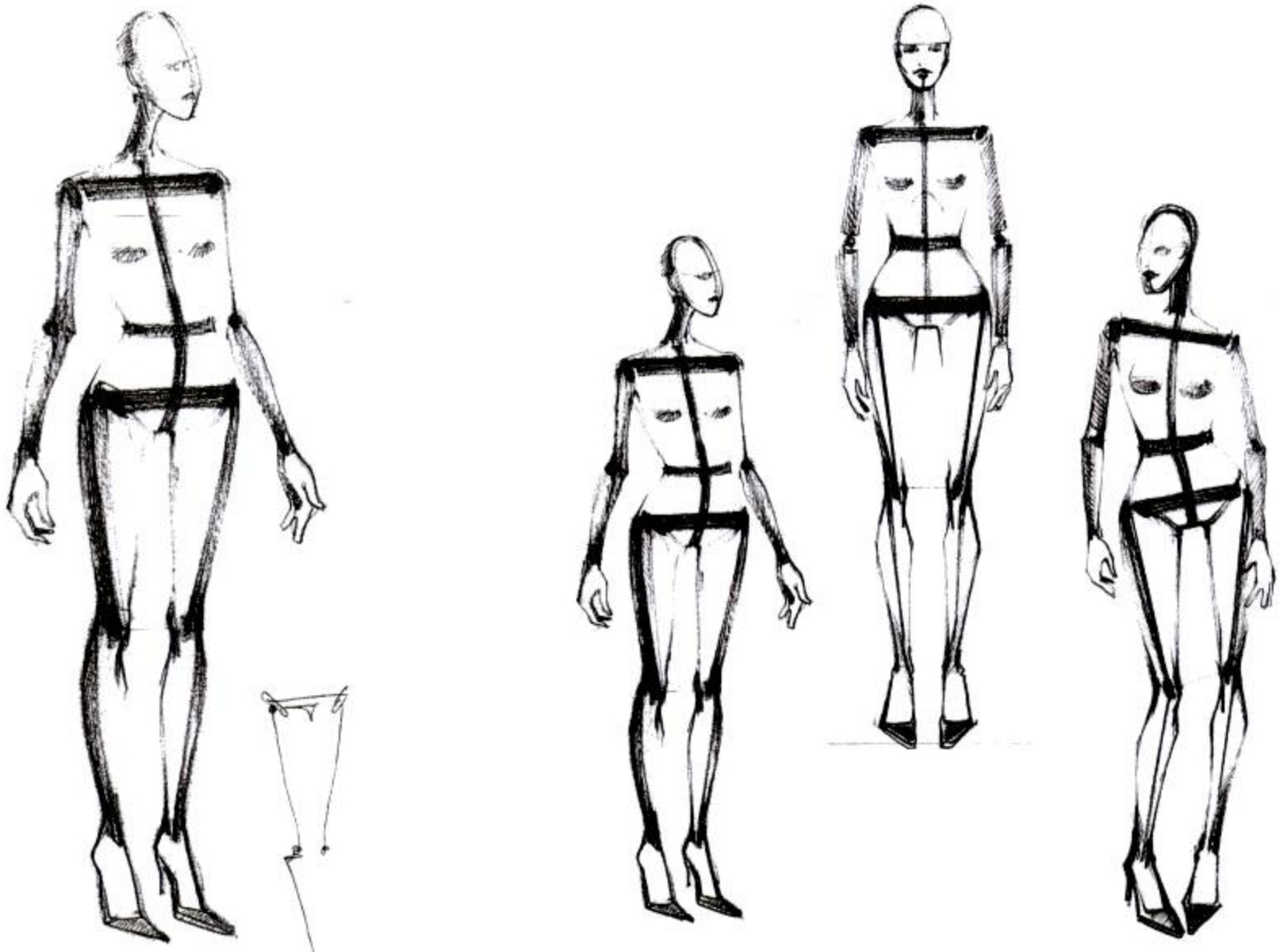
4．你可以试画一下例图5和例图6的扭胯姿势。由于你现在已经熟知了这种姿势，所以通过实践你就能彻底掌握这种技巧并了解相关比例。

如果你画得够多，迟早会凭借记忆画出这些人体画来，但不要太急于求成：一定要画够必要的时间长度，同时辅以对例图的仔细观察。

☞ 在由标记线隔出的每个间隔区都要停一停笔，核对一下所画内容，确保没有把某一部位的线条画得过长或过短。用这种办法，你再也不会画完又擦并且一再重画了。

☞ 如果你觉得人体画得不够准确，随时可以通过镜像原理来核对相对应的阴面或阳面部分的准确性，只要出现问题，问题的旁边就一定会有答案。

风格化练习
姿势

现在，你已经完全了解了身体外形的常规比例及其与各关节相关联的动作规律，鉴此，我们要向你推荐一种简化的画法，能让你创作出全新的体态。那就是专注于线条的朝向，诸如肩膀、腰部以及骨盆，因为其朝向的不同会引发不同的动作。

练习1直立人体：木偶

作画时间：每个姿势15分钟 • **工具：**2B和4B铅笔 • **用纸：**60克A4打印纸。

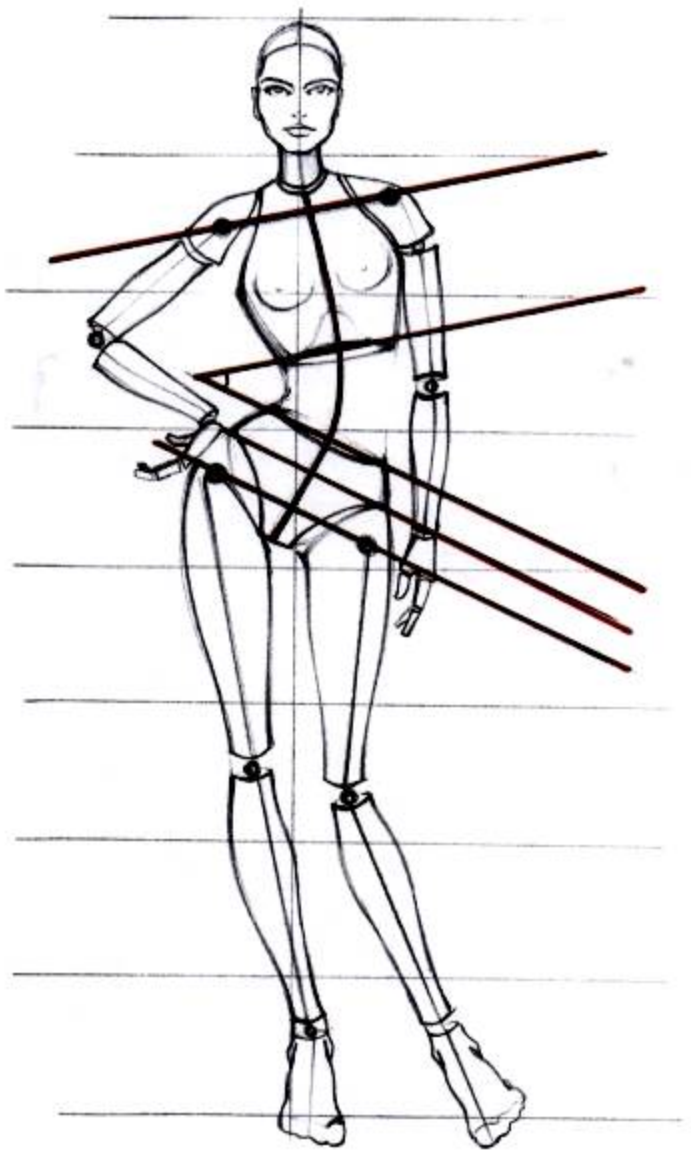
如何进行

1. 首先画出头部的椭圆体和颈部，要想到脊柱就位于颈部中心线上，想清楚它的朝向。

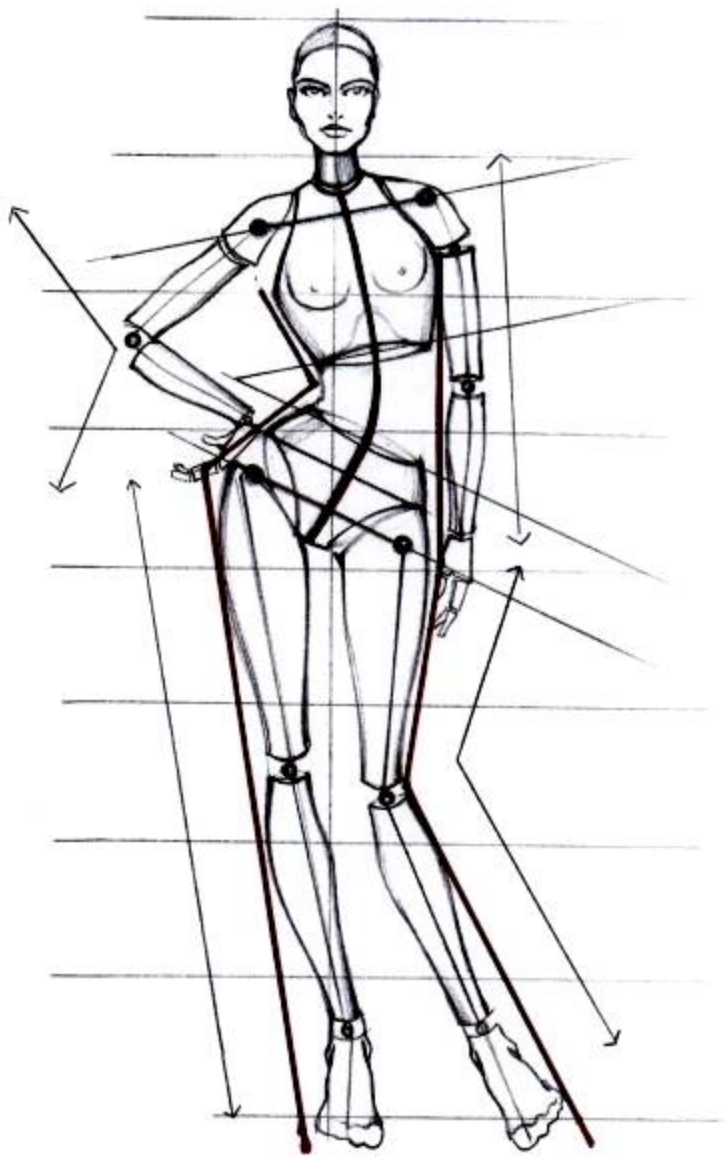
2. 在离颈部适当的距离，以足够粗重的水平线条画出肩线、腰线和臀线，并在身体中央加上一条竖线。

3. 从骨盆最外端到膝盖中部画出股骨，然后再从膝盖到脚踝画出胫骨：要用同样粗重的线条（大腿要与小腿长度一样）去画。

4. 以同样方法再画出手臂：注意肱骨和桡骨、小臂与大臂长度相等。接下来只需再加上手和脚。再以轻柔的线条画出身体的轮廓。

人体A

人体B

练习2—做扭胯动作的人体

画法的规则与步骤都一样，只是这里要考量肩线、腰线、骨盆线以及中央线条（脊柱）的“扭曲度”。

这种简化了的画法可以让你足够快地试画出各种动作组合来。

人体A，注意肩和胸的平行线以及由反向扭动的骨盆与其构成的角度，最后还要注意腰部、骨盆以及两腿关节间的平衡性。

人体B，注意上身的左侧是弯曲的，而右侧则是绷直的，与之相反的是，左面的腿绷得很直，右面的腿却是弯曲的。

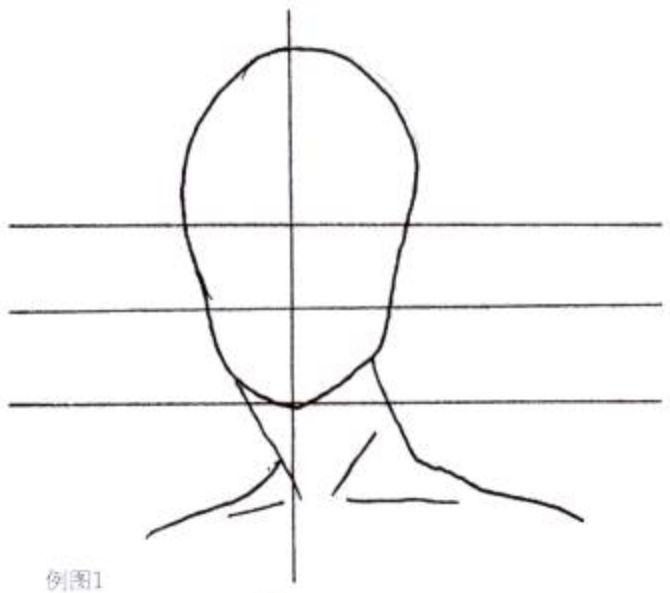
☞ 注意！所标线条的先后顺序十分重要。

☞ 如果你的人体画得不理想，请核对：

- 三条主线是否定位准确并且画得精准。
- 大腿/小腿、大臂/小臂的长度是否彼此相等。
- 两腿和两臂的长度是否一样。
- 在骨盆倾斜时，中线（脊柱）是否向正确的方向弯曲。

☞ 为了正确理解这些姿势，请在一面镜子前先试做一下，同时想象你身上三条主线的位置。

例图1

例图2

风格化练习
脸和手脚

就像谈及身体的比例一样，这里提供的面部、手部和脚部的例子也十分经典，足以让你领会最关键的尺寸比例。当你习惯了这些尺寸后，就可以练习绘制各种不同的且更富于个性的表情了。要是你能遵从有关原则：绘画的顺序以及尺度，那么你的素描画无论如何也坏不到哪去。

练习1脸

作画时间：5～10分钟 • **工具：**2B铅笔 • **用纸：**60克A4打印纸。

1．要想画好一种脸型，只需遵从几个尺寸。先练习画出一个上大下小的椭圆形，就像例图1一样。反复地画上5～10次，以便予以完全掌握。

2．画出一条很轻的中央竖线，再画一条水平中线把椭圆形分成上下两等份，然后把下半部分再分成上下两等份。► 见例图1

3．把眼睛画在最上面一条水平线上，这样就能避免犯因忘记颅骨所占空间大小而把眼睛画得过高的常见错误。► 见例图2

4．鼻子的形状十分难画，这是脸上最没有清晰轮廓的一个部位。在鼻子下端的位置画一条短线作为标记，或者在脸部下四分之一处以简笔画的形式小心地画上两个鼻孔，都可以避

例图3

例图4

开这一问题。

5．嘴的位置更接近鼻子的下横线而不是下巴颏。上嘴唇要画得非常细腻，下嘴唇则应画得更厚一些，可用一条细线轻轻标出。

6．头发表现的是团簇状，要把它想象成“超出”颅骨上线的立体部分。发型要以发绺的形式表现，绝对不能画成一根根的头发。► 见例图2和例图3

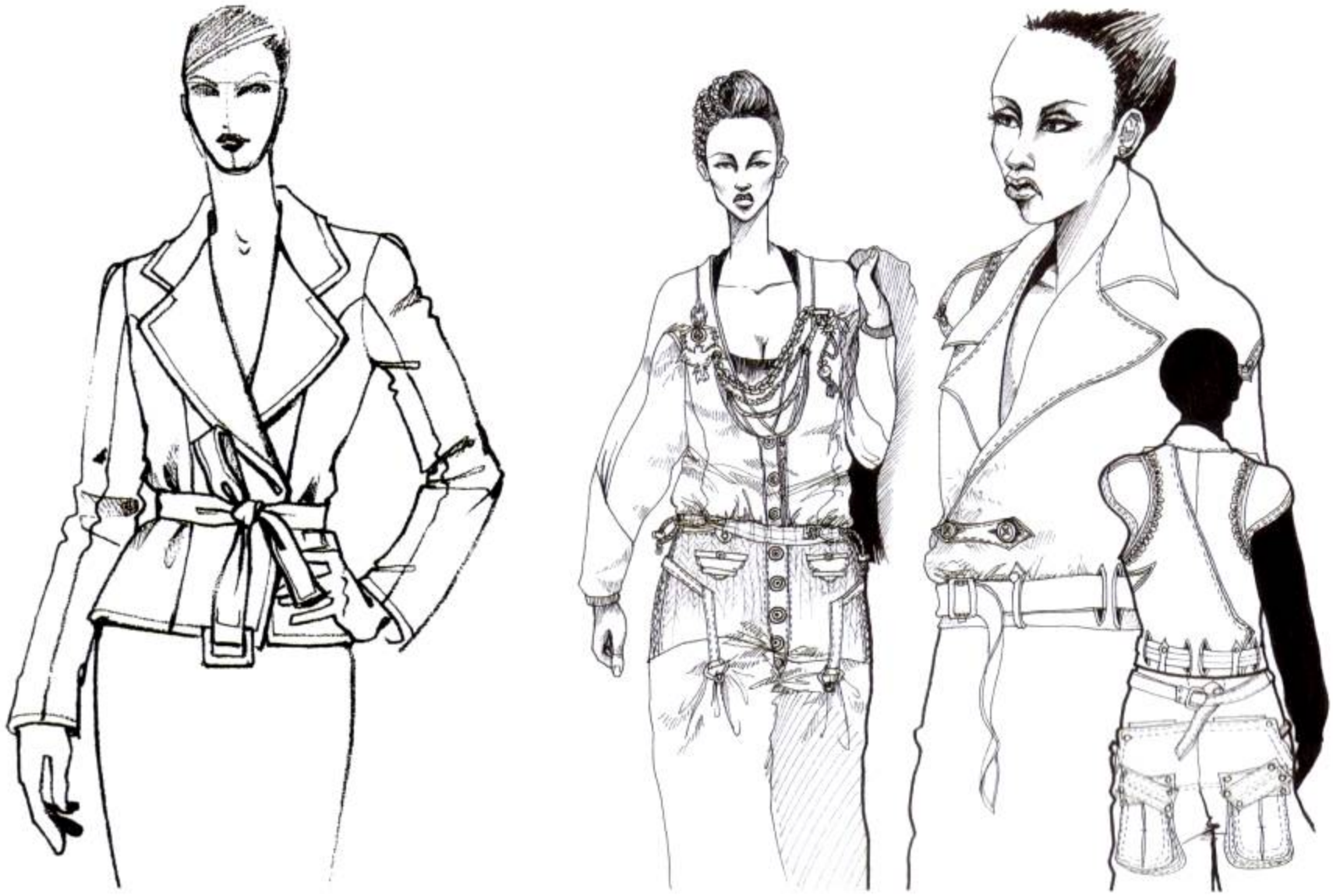
练习2手

在人物画中，手可以用几根简单的线条来表现，见例图3和例图4。最重要的是要标出手掌和手指的长度，避免把手画得太小。此前，你已经观察并画过自己的手了，现在，你可以照着你的手再画一画，练习把手的线条简化一些。

练习3脚

在你面前摆上一双鞋，要摆得与所画实体脚的摆放姿势相一致。该实体应能让你核对出双脚的主要线条以及双脚间的形状对照，这里同样要注意，不用把所有细节都画出来。

风格化练习

细节繁复的、带褶裥的、带皱痕的服装

在投入到完整效果图的绘制过程之前，你应该先熟悉人物所穿衣服立体感的表现技巧，这才是从观察到风格化的过渡。

如果你在后几页的阅读中遇到困难，请再回到此处的练习中，这些练习需要的是与第一章相同的专注和相同的观察质量。你所遇到的最大困难，就是各式各样在所难免的褶皱，它们都需要你一丝不苟地进行忠实描绘。开始练习之前，请先养成在各种情况下以各种角度观察这些褶皱的习惯：无论是在宽大的裙子下摆上、肥大的裤腿上、带褶裥的连衣裙上还是在你所翻阅的杂志上等。

练习

作画时间：最多1小时 • **工具**：2B铅笔、两支极细的记号笔、一支细记号笔、一本时装杂志、一只带透明文件袋的文件夹 • **用纸**：60克A4打印纸。

如何进行

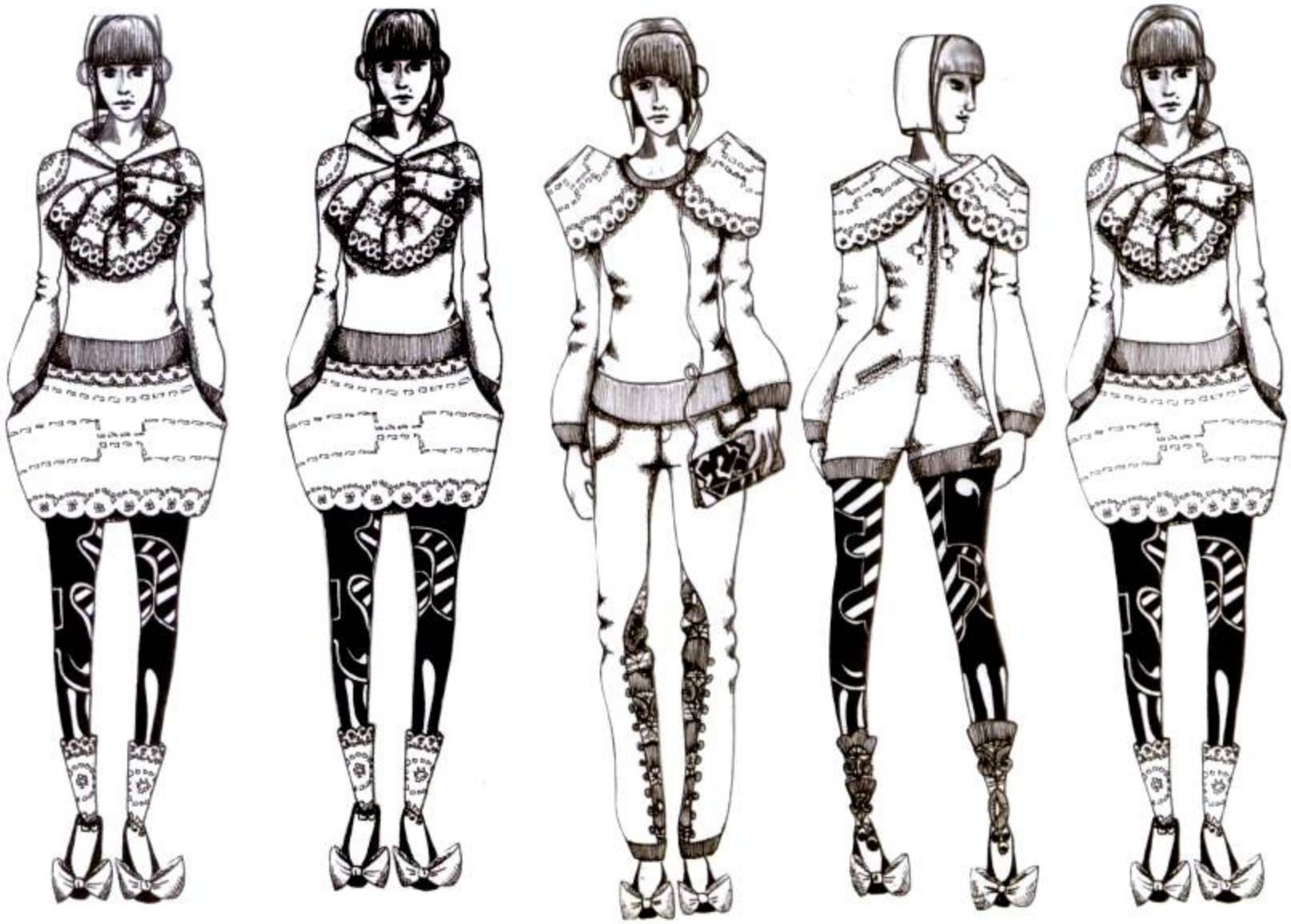
1．尽量多挑出一些立体感清晰的照片，再从中精选出一张，要在相同姿势中选那种能用作描画底样的照片。

2．把一张白纸放到选中的描画人物的底样上，你一定要想好打算集中画哪个部分（裙子、长裤或者连衣裙上半部分）。不要试图画完整幅人物画。

3．通过简化线条、只画最主要的线条来再现人物的服装。在观察画、连笔画以及阴阳画的对比练习中注意运用你已经掌握的各种技巧。

4．一开始，先要用铅笔画出所有的线条，不要擦，事后再用记号笔重新描画你觉得重要的线条并擦掉无用的线条，这时，你就能“清洁”你的画作了。

5．要是对画作不满意，那就再拿一张透明纸重新开始，直到画好为止。不必为这种连续描画照片的做法担心，专家就是这样练成的！

风格化练习

黑白时装效果图

现在到了集中使用所有技能的时候了。由于时装效果图在绘制衣服时需要极大的细节精确性，建议永远以照片为参考来帮助你画好衣服的细节。

练习

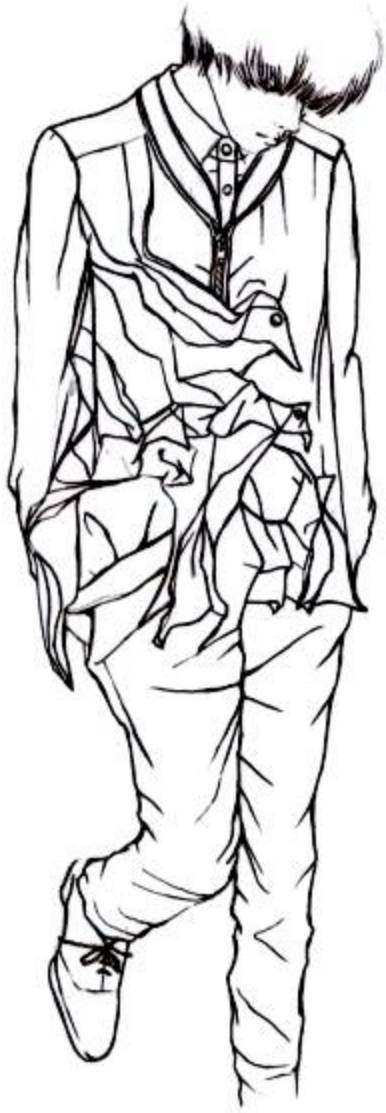
作画时间：根据衣服的复杂程度需要1～2小时 • **工具：**黑色中号记号笔、黑色细记号笔、一本时装杂志 • **用纸：**60克A4打印纸。

如何进行

1．还像练习细节时那样去做，在空白的打印纸下面摆一张人物姿势图（描画人物的底样），要那种用记号笔画的，以便能够看清。

2．按照你的想象把时装杂志上的模特组合成新的形态。强调立体感，有意把某件衣服画长或画短，把不同杂志上的多种元素混合起来，再添上口袋、边饰，还要变换各种领圈等。

3．通过变换印花、花边、褶皱等面料来丰富你的效果图。回顾一下你在第一章学到的观察练习画。

华中师范大学
藏书印
图书馆

☞ 你可以借助在60克打印纸上画透明画的绘画技巧来部分修改画作。这样你就能保留画得满意的部分，并重画其余的部分。利用这种方法，你永远不会损失因画得成功而得到的效果，哪怕只是局部的。

☞ 画所有衣服外轮廓时最好都能使用中号记号笔，画细节时则要用细一些的笔，这样整体看上去就会更鲜明。

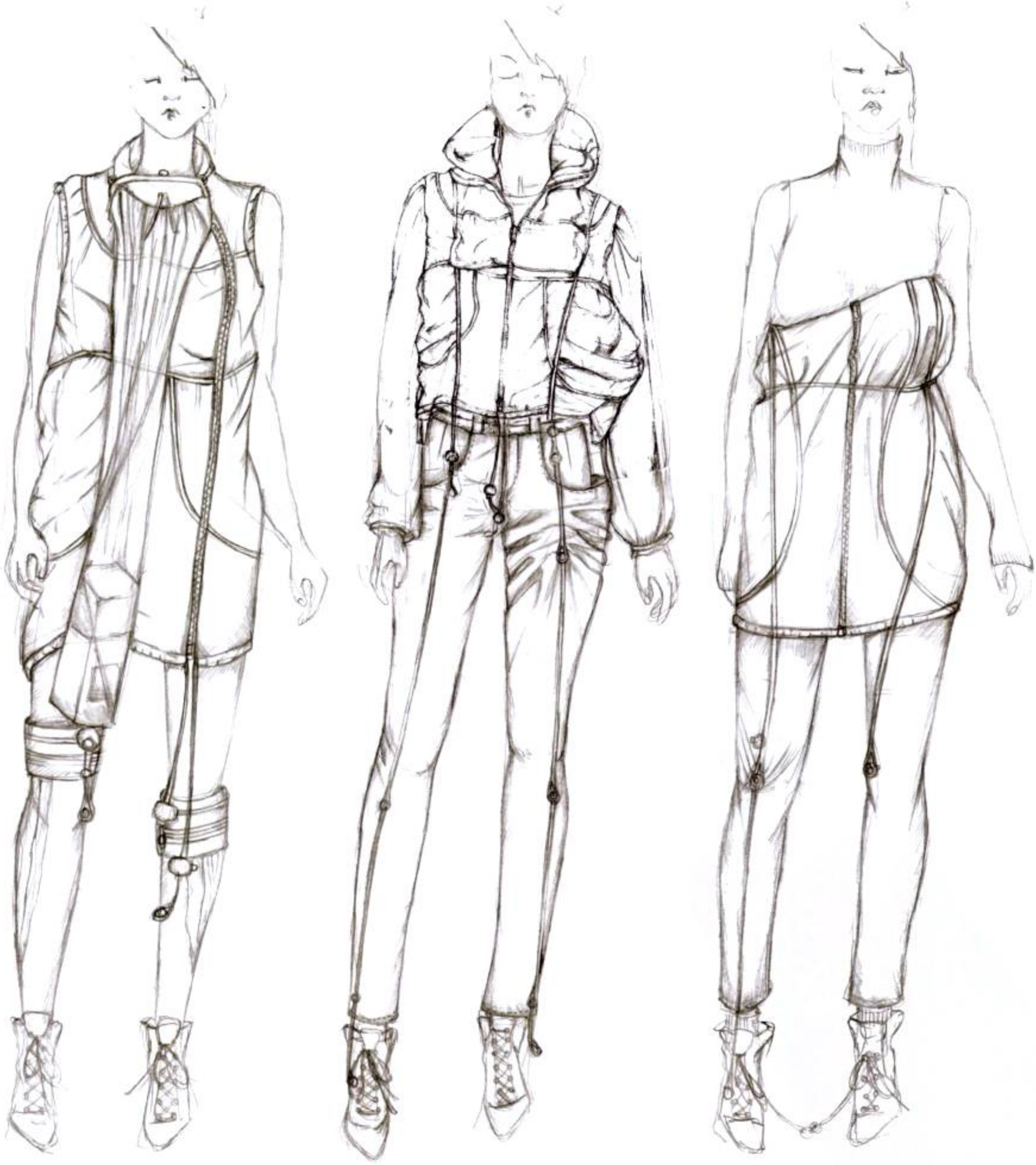

风格化练习
彩色时装效果图

现在到了效果图风格化练习的最后一个阶段，就是上色阶段。这一阶段要求你必须想清楚纺织品面料的逼真性：阴影与高光、图案等。

练习

作画时间：根据衣服的复杂程度而定 • **工具：**潘通[1]彩笔、彩色铅笔 • **用纸：**黑白时装效果图。

如何进行

1．在开始为效果图上色之前，先复印出几张，以便做上色试验时不至于毁掉原作。

2．用潘通彩笔把选定的颜色涂进画面的不同部分，色调要偏淡些。之所以如此谨慎是为了方便你用彩色铅笔涂上阴影，并且涂出你所希望的密度。

3．彩色铅笔的叠加涂层以及近似的色调，能让画面上的面料变得更丰富。每当你觉得画面效果过于平淡时，就可以

[1] Pantone，一家以专门开发和研究色彩而闻名的专业机构，总部位于美国。——译者注

尝试这种方法。

☞ 要想上好皮肤的颜色，请使用足够中性的色调，既不太粉也不太棕，要根据所演绎的人物肤色，选用或浅或深的淡灰褐色调。

► 见右边例图

习作

习作

1. 效果图与面料特写的展示

风格化练习
系列时装展示

根据我们所追求的目标，时装发布系列展示可以采用多种形式。通常都是根据需要全部或部分地集合你自己所做的诸多元素的组合时装画。

组合时装画包括服装款式图、效果图、面料小样或样衣的插图和细节。为了做出组合时装画，成套系的“环境”（见第112页）背景可以让走秀表演更加尽善尽美，而完整的色彩系列则可以丰富你的效果图，就像这里的例图一样。

对于时装设计师、产品主管、生产或营销负责人来说，这些组合时装画就是他们在创作工作室里的沟通工具。

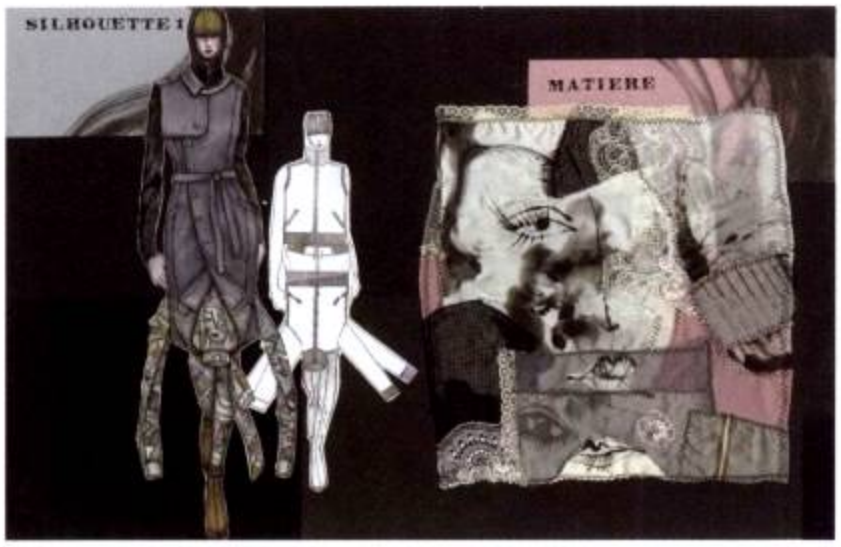
这里展示的例图就表现了时装设计师在制作组合时装画时所能充分享有的自由度。

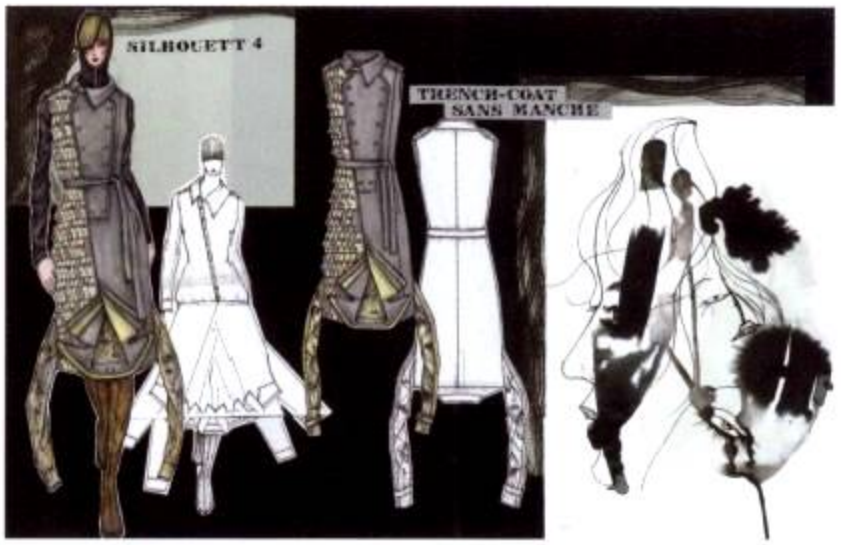

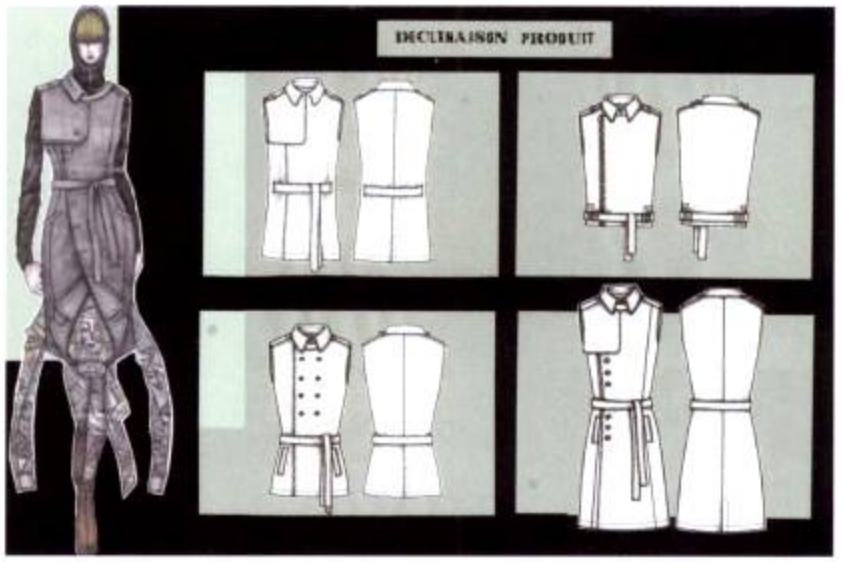

2．效果图与色彩系列的展示

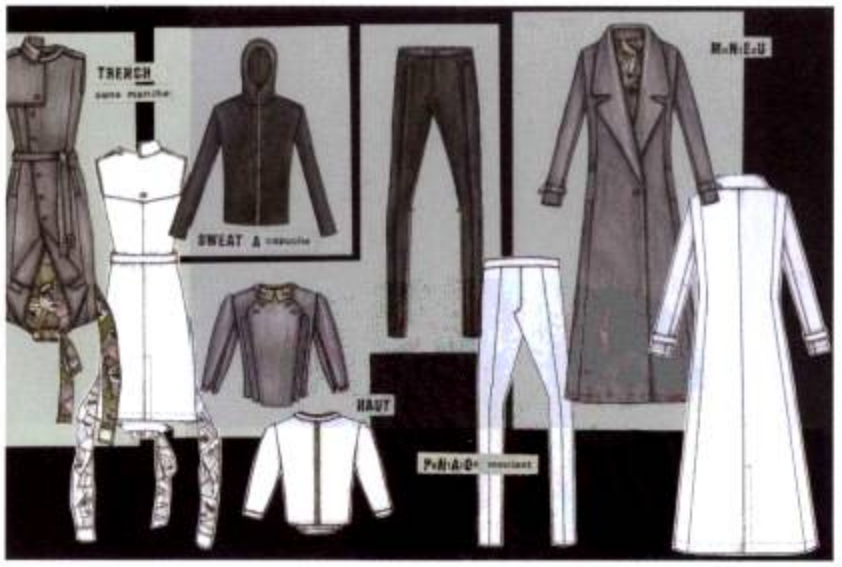

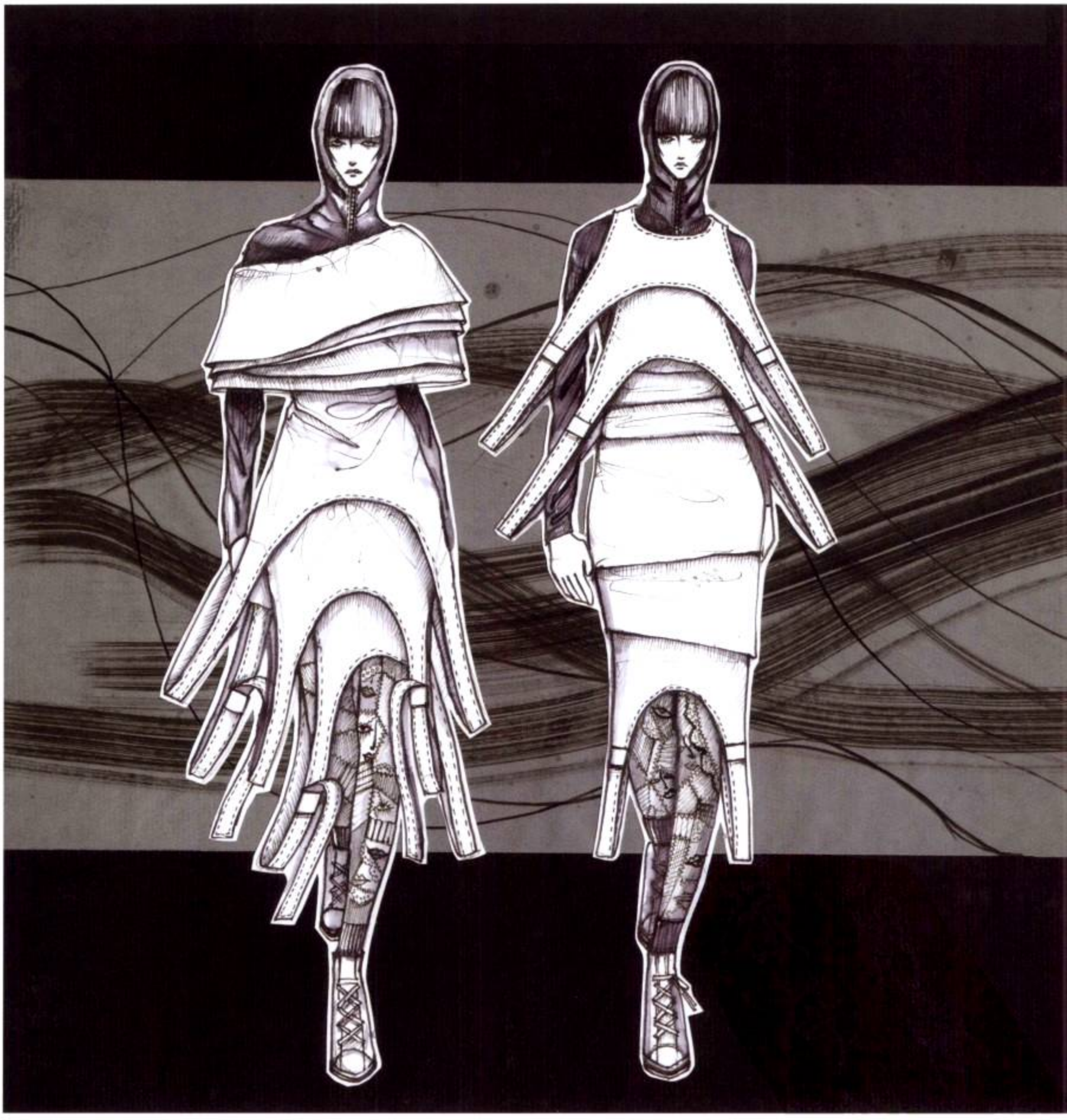

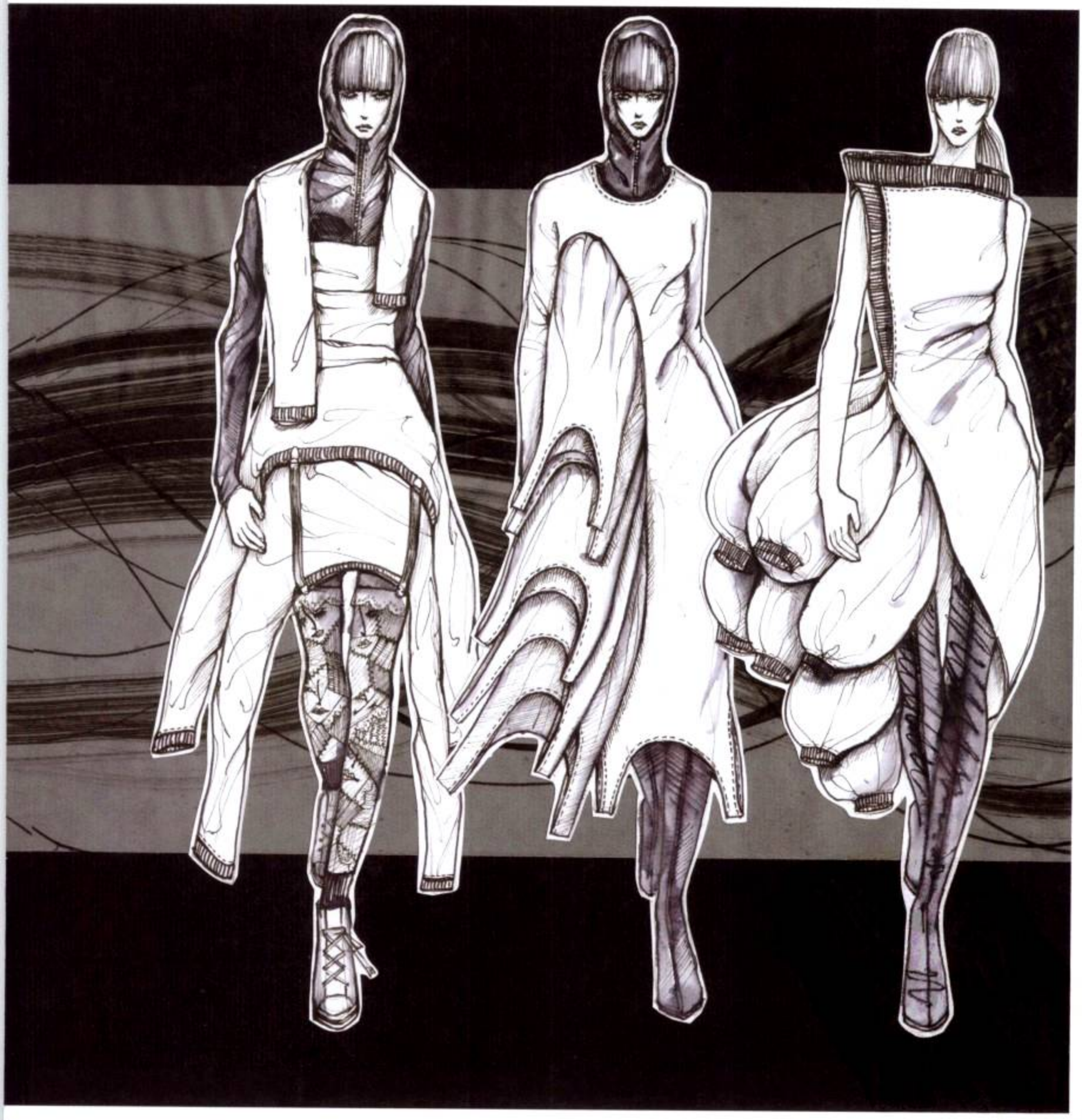

3，效果图、灵感来源以及款式图的展示

4．效果图、款式图以及实物样品的展示

插画

时尚插画

这一词汇用于表述对一种比效果图更加自由、更加艺术化的人物外形所做的描绘。其目的就是要传递出时装设计师的创作思想和激情。它以无限魅力为时装发布系列定下了基调：幽默、诗意、活泼、挑逗、优雅等。

凡是伟大的时装设计师，其笔下的时尚插画都有一种独特性。我们不可能把伊夫·圣·洛朗的速写与让—保罗·戈尔捷或者克里斯汀·拉克鲁瓦的速写混为一谈。其笔法一如其性格，共同彰显着他们各自时装发布系列的特点，确立着他们作为设计师的不同风格。

从高级定制问世之初，时装设计师们便假手独立工作的插画家来为其样衣增光添彩：其中最为著名的，有20世纪20～30年代的本尼托●和乔治·勒巴普●，有20世纪40年代的艾里克、布埃—维奥美或者勒内·布歇。勒内·布歇还为20世纪50年代迪奥的新风貌画过插画，离我们时间更近的还有安东尼奥，他以充满活力的素描而令世人震惊。

插画首先是一种艺术行为，可以出于自发并完全不需要理由，对测试创作者的表达力和直觉是必不可少的一个项目。如果用专业词汇来表示，可以说它们常常被用在样品册中、展览会上、陈列室里，或者用来与负责模特走台或某一品牌所有推广活动的艺术总监进行交流。

插画练习可以把你带入更加自由的技巧世界，让你充分表达你的创造力。因为你的目标就是传递激情，演绎或富于立体感、或色彩丰富、或仪态挺拔的各种风格化画面。此前所学到的一切都会帮助你向这个目标迈进。

我们认为，鉴于你已经取得了很大进步，你今后也就有了巩固自信心的手段。为了解决从现在起可能会遇到的各种问题，请参考本页之前的相关练习。

● Benito，1891年出生于西班牙。西班牙插画家。——译者注

● Georges Lepape（1887—1971），法国插画家。——译者注

插画练习
图案创造

这里所说的问题不再是褶皱、细节或者立体感，因为它们至少不比阴影与高光来得更重要。关键是要严谨工作，以平面形式把你在一本杂志、一本谈论艺术或者装饰的书籍、一条围巾等物品中找到的中意图案再现出来。

练习

作画时间： 3小时或者更长，根据所选图案的复杂程度而定 • **工具：** 丙烯或水粉颜料、毛笔、墨水、彩色铅笔、记号笔和铅笔 • **用纸：** A3的白色或彩色康颂美术纸。

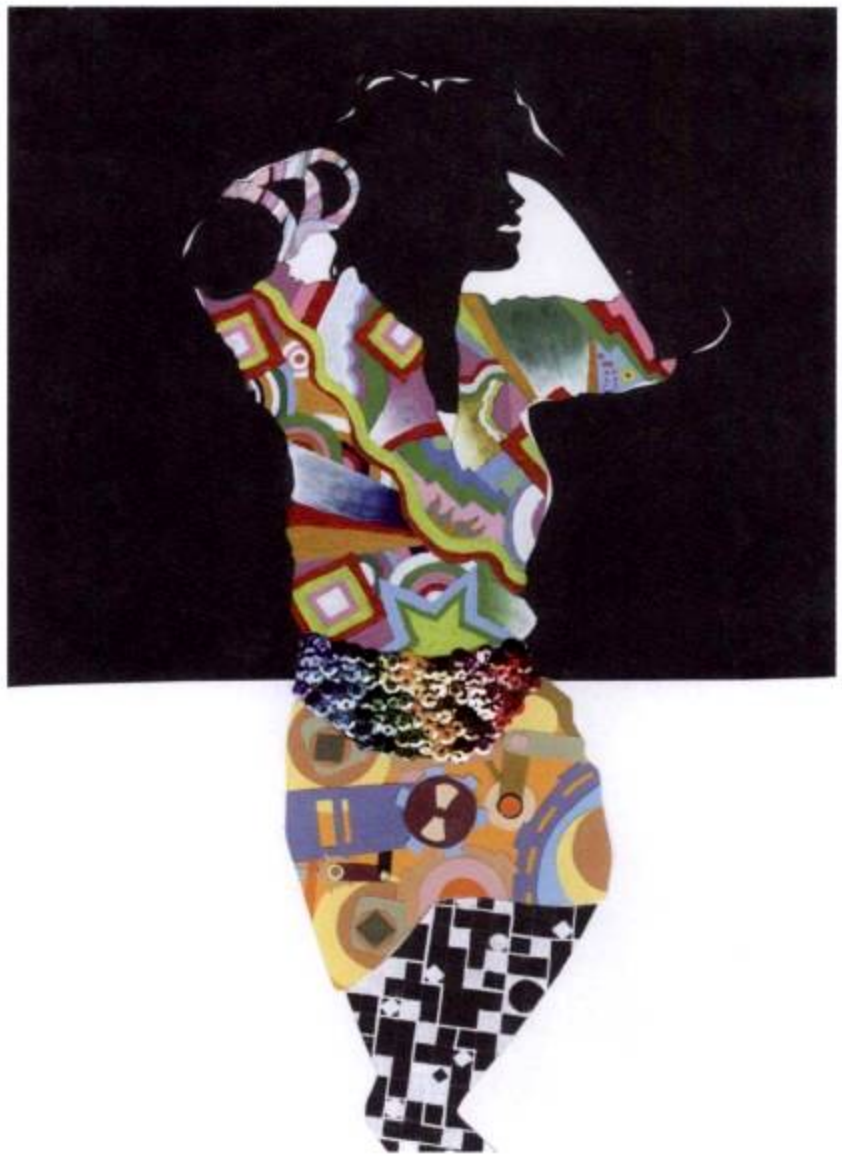
如何进行

1. 观察这里提供的例图。

2. 选好一张样照、一幅你画的效果图或者一件新作品，作为绘制插画的样本。

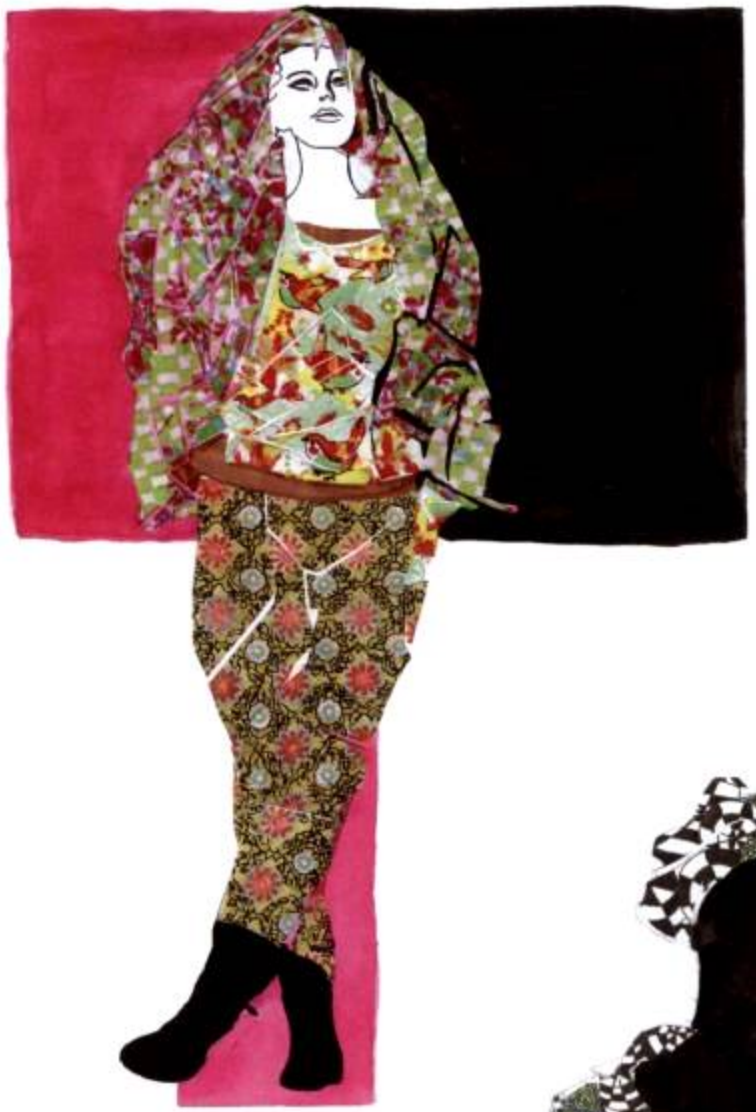
3. 用铅笔在A3纸上轻轻画出人物轮廓线，并在人物外形的内侧画出每件衣服的轮廓线，以便将不同衣服区分开来。

4. 这时插画就会被分割成明确的二、三或四“块”。再把每块面积涂满，注意不要超出所选图案的轮廓线，每一部分都要画出不同的图案，比如上身是条纹图案，裙子是花卉图案，那么紧身裤就可以是几何图案，努力以最忠实的方式复制出所选图案的形状和颜色。为此，请将这些“样品”放在面前，并对其组合出来的协调性予以确认。目的就是要表现出颜色选择与图形混合上的大胆性，进而强化其反差效果。

- ☞ 使用全新的工具：羽毛笔、毛笔式记号笔、干性彩色粉笔、油性彩色粉笔等，总之是在专门为艺术家供货的专业美术用品商店里能找到的一切。
- ☞ 运用所掌握的各种绘画技巧：用颜料、用彩色铅笔，并努力尝试其他技巧：使用各种墨水、制作粘贴画……别忘了还可以重叠使用多种工具，比如在墨水上再用记号笔，在颜料上再用彩色铅笔。可以用最细的绘图工具来细画图案。
- ☞ 如果你用的是水粉颜料，那么就要在一个小罐子里预先调出足量的颜料，因为一旦颜料不够时，想再调出色调完全一样的颜料来就很难了。
- ☞ 再试试其他绘图纸，所用的纸张也可能会成为激发你创造力的新动力：牛皮纸、丝纸、纸板……

记号笔与粘贴画的混用

铅笔与粘贴画的混用

用记号笔涂匀色调，再混以粘贴画

混搭技巧：用粘贴画做出背景，再用记号笔和彩色铅笔画出人物外形

插画练习
中国剪影画

为了做好这个练习，你需要选出一些内容清楚而且人物主体有头有脚的照片来。至少需要画5～10次才能对所画结果开始有所满意，所以不要气馁。这又是一项需要你高度集中精力的工作。

练习

作画时间：每幅画5～15分钟 • **工具**：中国墨汁、纤细的中号毛笔、细记号笔、多本时装杂志 • **用纸**：A3康颂美术纸。

如何进行

1．仔细观察模特的比例，然后直接用大小适宜的毛笔把墨汁涂到画面上，同时努力遵从人物比例。这一次还是要运用以前尝试过的方法：颠倒画法、阴阳画法、努力分析人物各部位的形状，同时避免过于关注某一部位，如头部、手臂或腿部，而是要关注所涂画面的高度、宽度。

2．用细记号笔画出那些能引起你注意的头部、手部或者某一局部。

- ☞ 如果你需要再静一静才能画好，那就先独处一段时间，放上一段轻音乐可以帮助你集中注意力。
- ☞ 试画过3次后，可以变换一下人物主体，以避免多次重复同样错误而引起的灰心丧气。

插画练习
细节的画法

这项工作的好处就在于可以表现出最为难画的面料或者所有细节，如花边、首饰、带荷叶边的衣领……

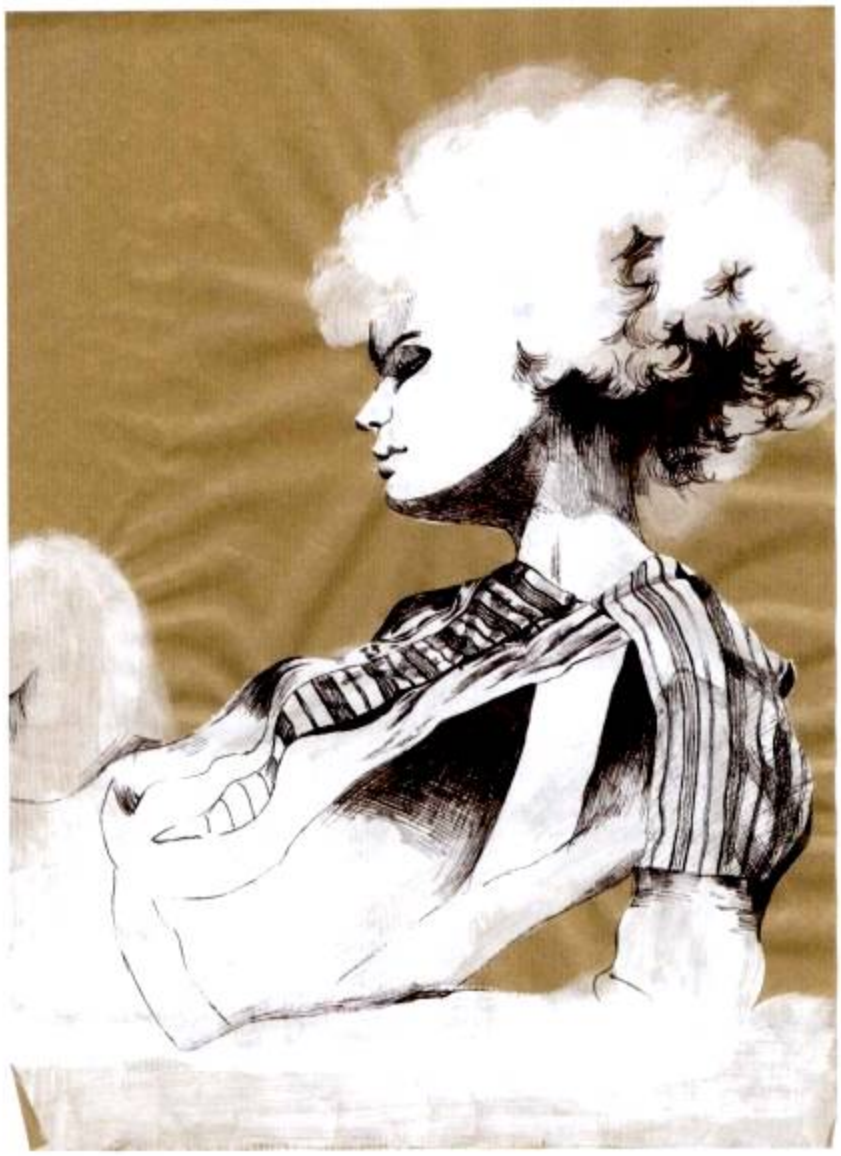
对于一位时装设计师来说，在杂志上寻找样衣是一项非做不可的“运动”。通过做这项“运动”，你可以记住大量信息：廓型、姿势、配饰、面料，这一切对你都十分有用。我之所以存心使用“运动”一词，就是因为这完全是一种让眼睛习惯于分析各种形态信息的“体操”。

练习

作画时间：2～3小时 • **工具**：白色水粉颜料、毛笔、细记号笔或者圆珠笔、时装杂志 • **用纸**：A3牛皮纸。

如何进行

1．从杂志中选出一款样衣，要可以表现出足够复杂性的、大一点的画面，最好是从头到脚的人物画面，以便能彻底看清效果。

2．在牛皮纸上均匀地涂上一层白色颜料，就像画中国剪影画那样，要把颜料调稠一些，如果水太多就会把画纸泡得凹凸不平。

3．等颜料干透之后，选定一块绘制区域，并不是要把所有地方全都涂满，这项插画工作最大的好处就是把焦点都集中到选定的区域，该区域与其他白色部分形成的反差可以强化视觉冲击效果。

4．用极细且极精致的记号笔或者钢笔专心画出阴影与高光效果，主要是画好阴影部分，因为白色颜料已经代表了高光部分。

再拿第二张纸试画一次，以回顾一下渐弱画法（见第42页）。只要画好阴影部分的形状和密度，无论哪种笔法都会画出好的效果。

☞ 选出一张黑白或者中性色调的照片作为样本，这会让你免受颜色的困扰。

☞ 建议你把所有喜欢的照片都保存在一个文件夹里。这份资料可以一劳永逸地为你提供查阅便利。

插画练习
人物

这项练习的目的就是让你自己创造出一个人物，特别小的、特别大的、特别逗的、特别胖的、特别瘦的、特别傻的……无论在什么情况下，都能够做到足够“特别”，这会让你在用绘画表达感受时体验到一种自由感和轻松感。要想表现幽默、表现夸张，做到所画的不合常理十分重要，非如此不足以表现出创造力。

对绘画效果的担心是即兴表达的一大束缚，这里需要再一次提升自信心。哪怕是说时容易做时难，最终得到的满足感也足以值得你一试身手。看一下我们所提供的例图，它们表达的就是让你众里寻它千百度的那种“万全保障”。

练习

作画时间：依复杂程度而定 • **工具：**所有你用得最得心应手的工具 • **用纸：**任选。

如何进行

1. 找一个最能激发你灵感的人物：卡斯塔菲奥尔女士❶、

❶ La Castafiore，比利时漫画家埃尔热（1907—1983）所画连环画《丁丁历险记》中的主要人物之一——女歌唱家。——译者注

优雅的BCBG❶型女孩、愤青或者其他所有好玩而又典型的人物。请随时查阅有助你创造人物的有关资料：连环画、艺术摄影书籍。报纸也可以成为很好的灵感来源，还有你自己的速写簿肯定也藏有无尽宝藏，能成为你起步的最佳出发点。

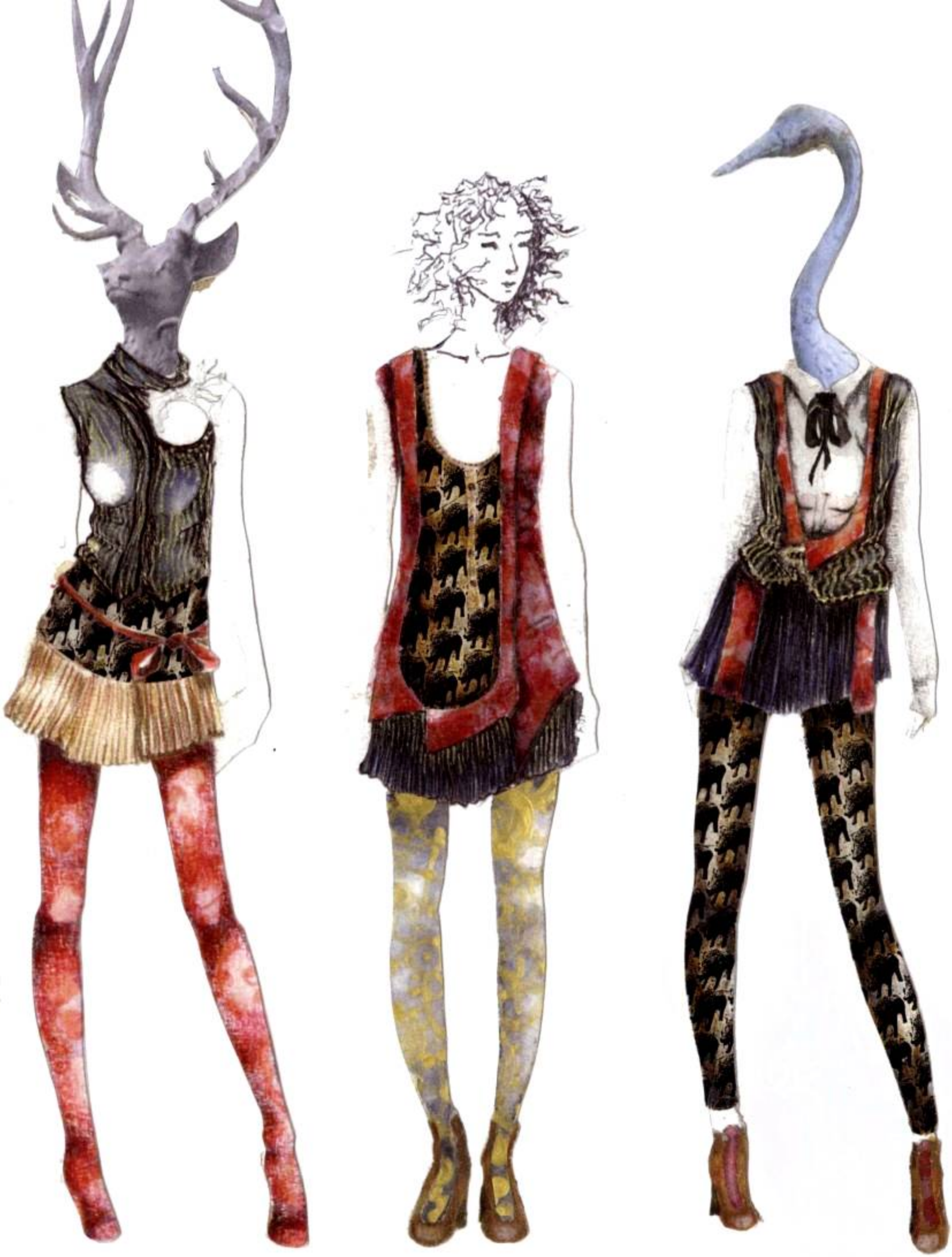
2．用你的时装效果图作为模板，再拿一张透明纸蒙在上面，在不失其精髓的前提下尽量改变人物比例。此时，所有技巧都可任你运用，以画出你自己的构图，阴影与高光、图案与形状以及均匀的色调等。然而，最好还是直接确定一种形式，只运用一种或者两种画法，而不是同时使用所有技法。

迟早有一天，你再也用不着先想好了然后再画，画面会依你的本能应运而生，但为此需要事先实践很多个小时。

☞ 这个练习的难点，你已经有所了解，就在于如何做到足够放松、足够自信，以敢于画出夸张的效果。在对人物外形感到满意并决定上色之前，大量的试画显得尤为必要。你最大的王牌就是扪心自语“为什么不能画得再高大些、再卷曲些、再宽阔些呢……”并为自己的大胆而“扪心自乐”！

❶ BCBG，创建于1989年的法国女装成衣品牌。——译者注

插画练习
背景

人物画并不都是画在白色背景上的。为了丰富其展示性，把它们涂在一种彩色背景上、图案背景上、字体背景上也许会更有意思：诸如彩色背景、超大印花、与衣服相同的图案或者精心挑选的与时装系列相得益彰的风景照。

今天，计算机当然早已普遍用于制作这样的组合。在时装设计师的创作工作室内惯用的最为强大的软件中，Photoshop和Illustrator首当其冲。如果你还没有这种工具，那么你依然可以进行“传统”创作。

练习

作画时间：不定 • **工具**：照片、彩纸、胶水、剪刀或美工刀 • **用纸**：220克康颂美术纸。

如何进行

1．用剪刀或美工刀把效果图上的人物按轮廓裁剪下来，放到工作台旁边。用照片或彩纸做出粘贴画背景，还可以用水粉或彩色铅笔按自己的意思画出一种带有图案或者渐弱效果的背景构图来。

2．当图像达到你的满意度后，再把剪裁下来的人物放上去，评判一下就此产生的效果，只需小心将其粘好就可以做出你自己的组合时装画。同样，如果是借助计算机，这种剪裁人物轮廓的办法还可以让你在最终粘贴之前进行多种尝试。

☞ 背景不应转移人们对充当主要元素的人物的注意力。我们建议你选择那些或全部比这幅例图更深、或全部比它更浅的色调。

☞ 还要注意在最初的试画过程中构图不要过于复杂。背景的适度就是致力于掌控力道、优化人物视觉冲击力的一张王牌。

专业插画家

笔法见功力，下笔如有神

多米尼克·古维烈[1]

时尚就是一种虚构。每个季节，它都会讲出很多新的故事，关于斜线或者直线、关于立体感或者色彩、关于长度或者轮廓。一个个小故事不仅能串联起时装秀场上的每一个瞬间，而且还能在商店橱窗里大放异彩，但随即便会消失在流行趋势的时过境迁中。

其实一开始就是白纸一张：时装设计师经常会在上面一点一滴地涂画他们的构思、收获他们的样品、集合他们的形象、创作他们的时尚。他们就像“拾麦穗者”一样，不时从这里或那里捡起一些好不容易才抓住的情感，随后将其演绎成一条生动无比的铅笔线（也许笨拙不堪，无所谓，这根线条捕捉到的动作才是最主要的）。时装画就是一种瞬间艺术、一种让人一眼就能看到最主要部分的宝丽来即时成像照。只需稍纵即逝的短暂时间、挑逗味十足的三种颜色、充满性感的几根黑色线条，主要人物便跃然纸上，故事情节便铺垫得当：即刻挥就的人物外形不仅启发着其创作者以及当季的时尚灵感，而且还在让我们想入非非的同时“挑”起我们对时尚的欲望，骚动着我们的好奇心，乃至我们有想再多看一眼的念头。

在摄影技术达到鼎盛之前，无论在报纸还是杂志上，手绘时尚都有自己的位置都能得其所哉。那是一个用灵动的铅笔画和精致的插画讲述时尚故事的时代：手绘时尚给人以“如实”记录的深刻印象，没有喋喋不休的浮夸饶舌，也绝少大事张扬的铺排宣泄，只是中规中矩地变换着季节的保留节目。相对而言，它就是一种靠主观冲动去打动人心的抽象艺术。

后来，暗箱与单反时代以浮夸的置景彻底改变了白纸时代的一切，时尚开始大摆风格化之谱，粉饰真实开始大行其道。今天，数码时尚与晒名流时尚（peopolisation）着力普及的是一种步入歧途的时尚，它的表现虽然非常富有展示性，但却从此以强制性的真实感将你迷住，并且永远都是“如实”记录：图像四处罗列、彼此相混，在虚拟世界的管道中风化瓦解，以快门一张一合的超速度游离其中并最终隐身于我们的电脑存储器里。一幅图像驱走另一幅图像，随后自己也开始过时……就像时尚一样过时！故此，绘画与摄影并非不共戴天，前者只是对后者的补充，至少应该如此……

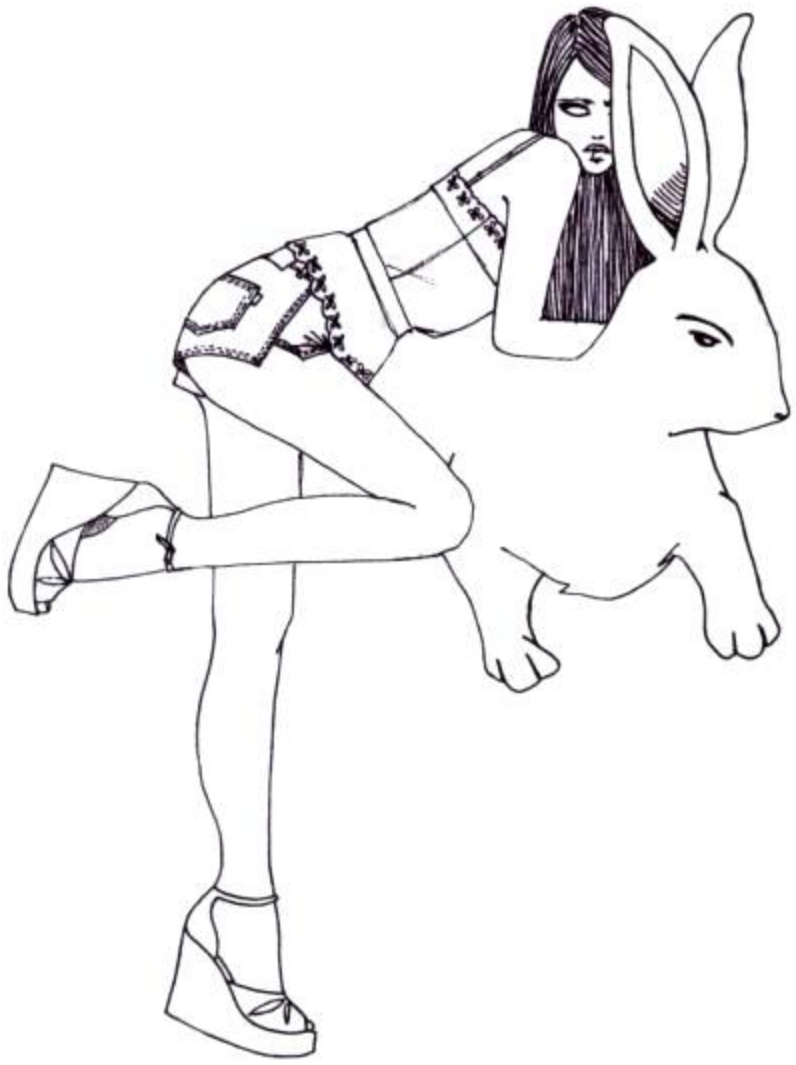
对于一位时装设计师来说，掌握绘画技术可以更好地凸显他的思维逻辑，这种逻辑是实施某种鲜明修饰所不可或缺的手段，所有人都认为，这种修饰可以让他的思路更加广阔明亮。而我们这些人的思路呢？通常只是一种钟情于艺术行为的旁观者思路。一幅“手绘”的、而不是由计算机软件和调色板辅助代劳出来的图画是可以吸引人眼球的。一幅图画并不一定具有内在的美感、或某些情况下的浓厚艺术作品气息，相反，它让人想到的只是对时尚轻盈而鲜活的表现力。因为时尚不是、而且对成人来说更从来都不是什么艺术，它只是一种满足一时欲望的产业、一种严肃而肤浅的——不可思议的产业，既本质化又表面化。作为时尚的众多标点，插画就源于这种自相矛盾的对立情形，因为它催生了时尚的瞬间、时尚的生气，并通过即兴图示打造着时尚的创作空间，或许大抵如此。

无论从前还是现代，素描绘画无时无处不受到人们的称颂（连环画的成功就是证明），现在确实到了为时尚插画恢复名誉的时候了：时装设计师笔下流出的难却之情、表现之力与自由之度无时无刻不在讲述着他们那既吸引人又看似荒谬的故事。而哪怕是在时尚插画讲起故事的时候，这种讲述行为无疑也是对一件连衣裙、一套女西服、一顶礼帽、一个人物外形……最美好并且最忠实的回忆。

---

[1] Dominique Cuvillier，法国流行趋势与营销专家，Trendmark.fr电子杂志经理兼主编，法国流行色委员会总干事，奢侈品营销高等学院及时尚专业高等学院教授，作家。——译者注

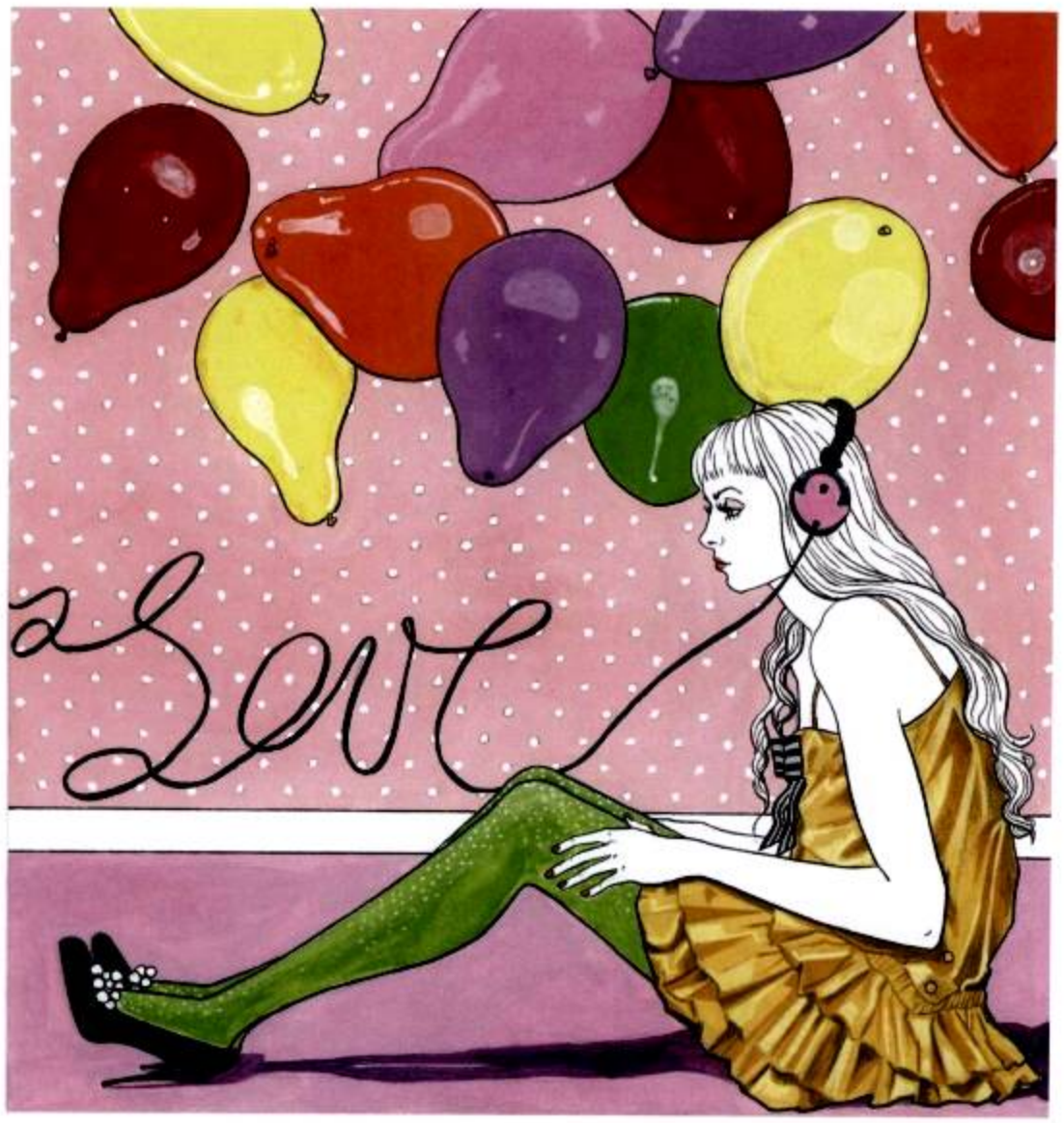

阿丽克丝·德穆萨克
（Alix de Moussac）

“正是对于创作以及绘画的向往把我推进了夏尔东·萨瓦尔画室，我在那里学习了4年的时装设计。在时尚界闯荡多年之后（高级定制、成衣设计等），2006年，我决定创建我自己的内衣品牌，就命名为‘阿丽克丝·德穆萨克’。在我的工作中，绘画每天都在伴我左右：它是最好的沟通方式，可以表达并与人分享我的思想——而且它的确也是我的一大乐趣！”

朱丽安·贝蒂埃（Julien Peltier）

“我喜欢时尚、肖像、调色、媚俗、印花、‘很走样的’人物，还有所有那些‘太过’的以及古怪的东西。我画画的时候，总在想着某个特定人物：安东尼奥·洛佩兹、凯特·摩丝、弗朗索丝·德雷亚克、赞德拉·罗德斯、斯特凡·梅赛尔……或者是我周围的某个人。我的素描画总是围绕一个被我‘剥’出细节的人物：他的着装方式、他的居住地点、他的生活习惯、他的小小不足……我喜欢收藏图画书、杂志，而且我还喜欢在网上冲浪，因为我愿意在着手某项计划之前掌握大量资料。我喜欢只用水粉以匀色的手法来作画，或者用细铅笔或细记号笔画出单线素描……但永远要有音乐相伴！我为媒体或品牌公司工作，反正就是掺和着来：如《费加罗夫人》、《东西杂志》❶、《自由》❷、*Tecknikart*❸、*Tétu*（创刊于1995年的法国同性恋杂志）、老佛爷商店、*Dim*❹等。”

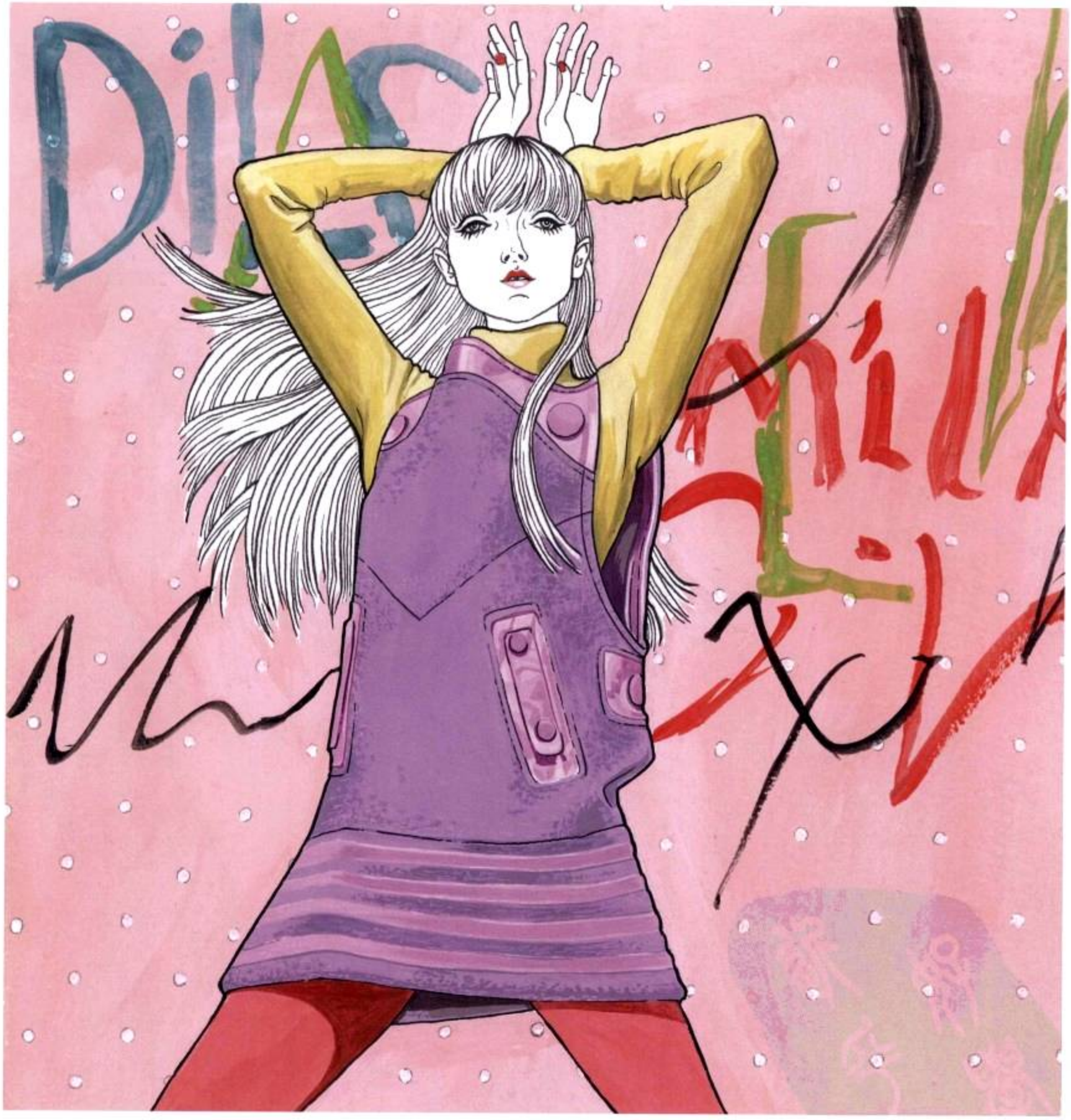
❶ *West East*，2001年创刊于香港的时尚杂志。——译者注

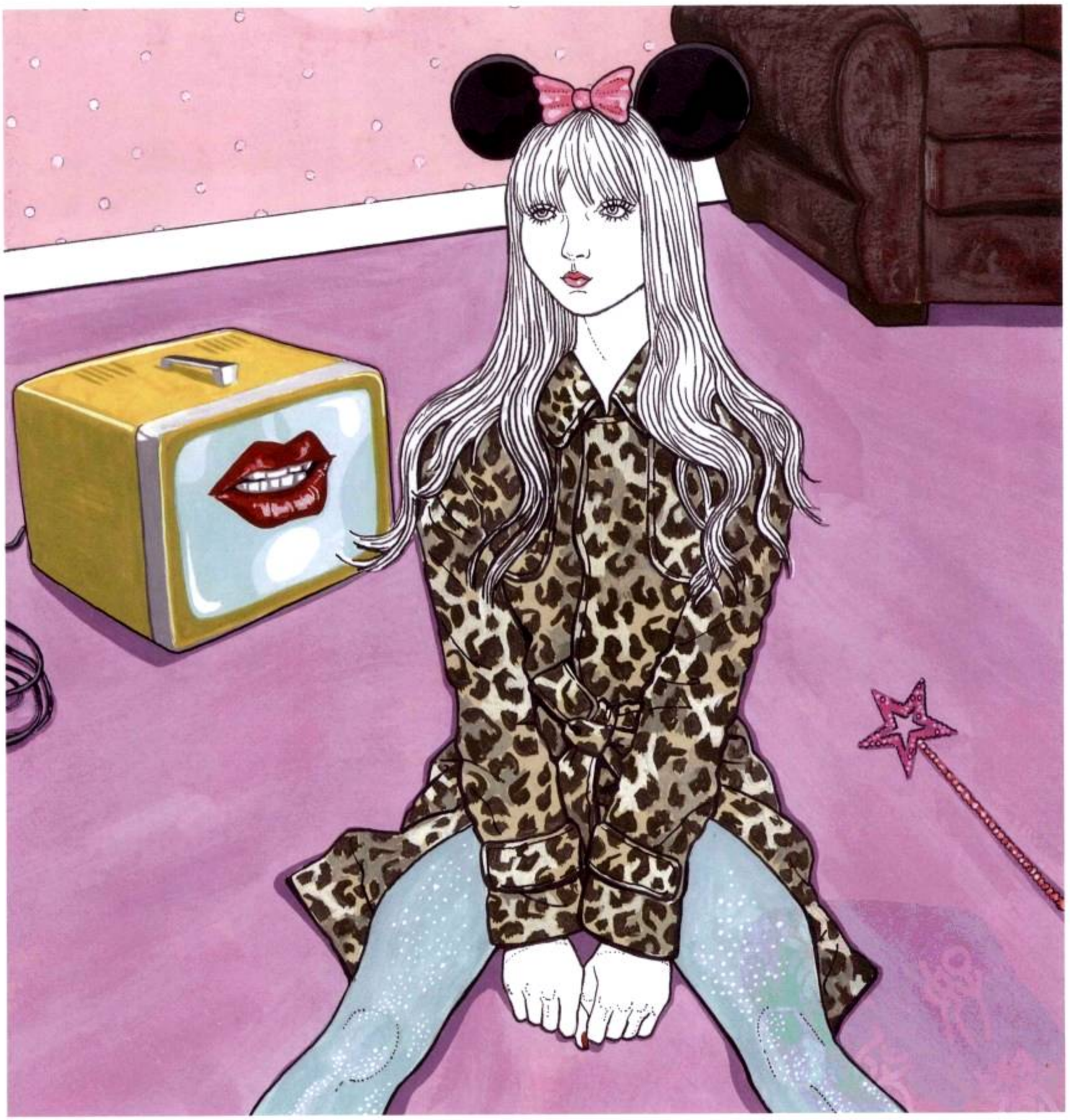
❷ *Libération*，创刊于1973年的法国日报。——译者注

❸ 法国月刊，以文化与时尚为主题。——译者注

❹ 创建于1958年的法国内衣品牌。——译者注

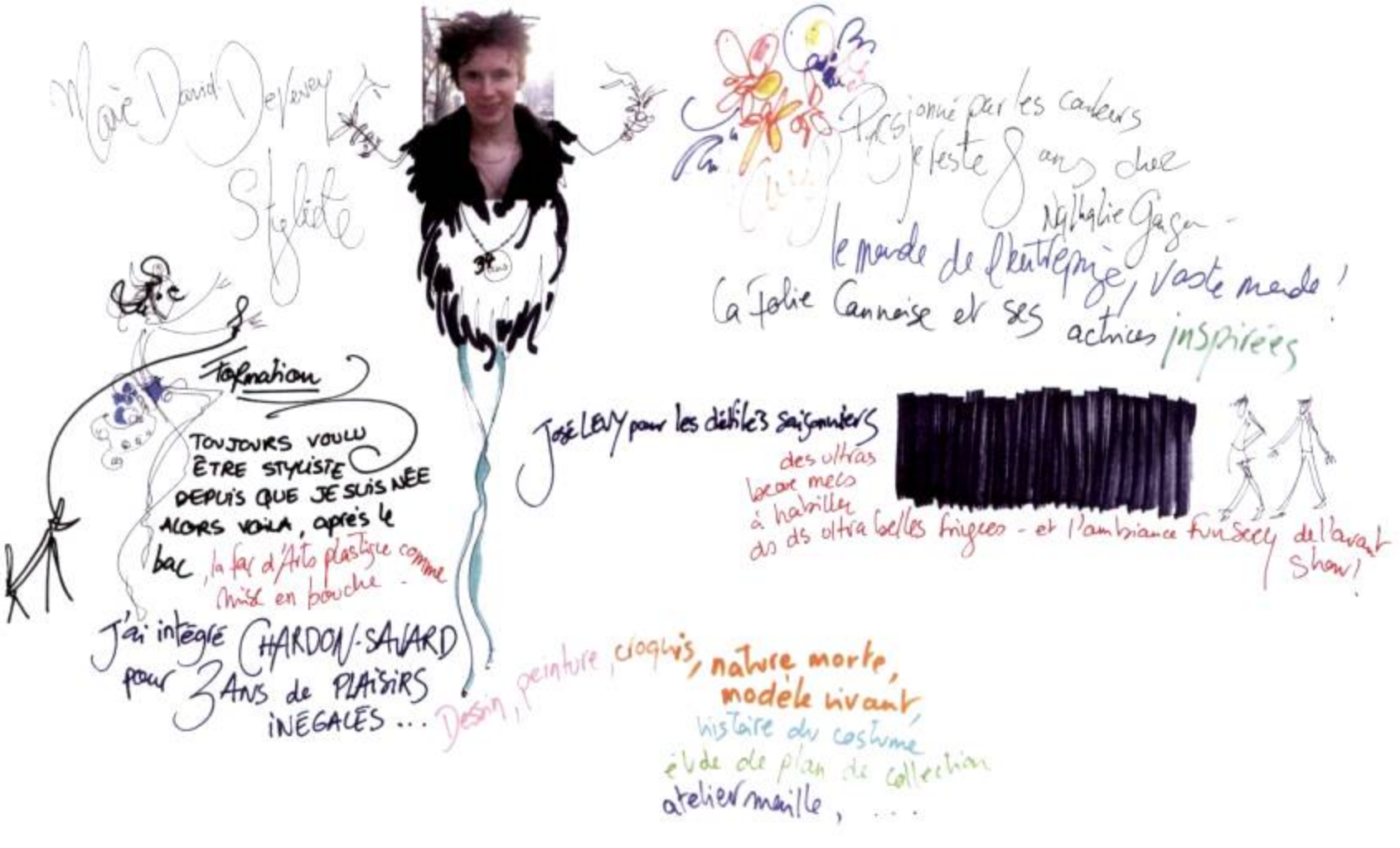
马利翁·彼德斯
(Marion Peeters)

"2000年从夏尔东·萨瓦尔画室毕业后，我就开始在工作室里从事设计——素描绘画职业，并且致力于策划家居用品和时尚配饰系列产品。从2003年起，我开始作为自由职业者与不同客户合作，设计装饰用品和插画，我在设计时总是优先考虑在相关主体上使用艺术与趣味手法。我的工作对我来说就相当于验证自己思路的实验室，在这个实验室中，能让我的虚构与我的想象自由驰骋。"

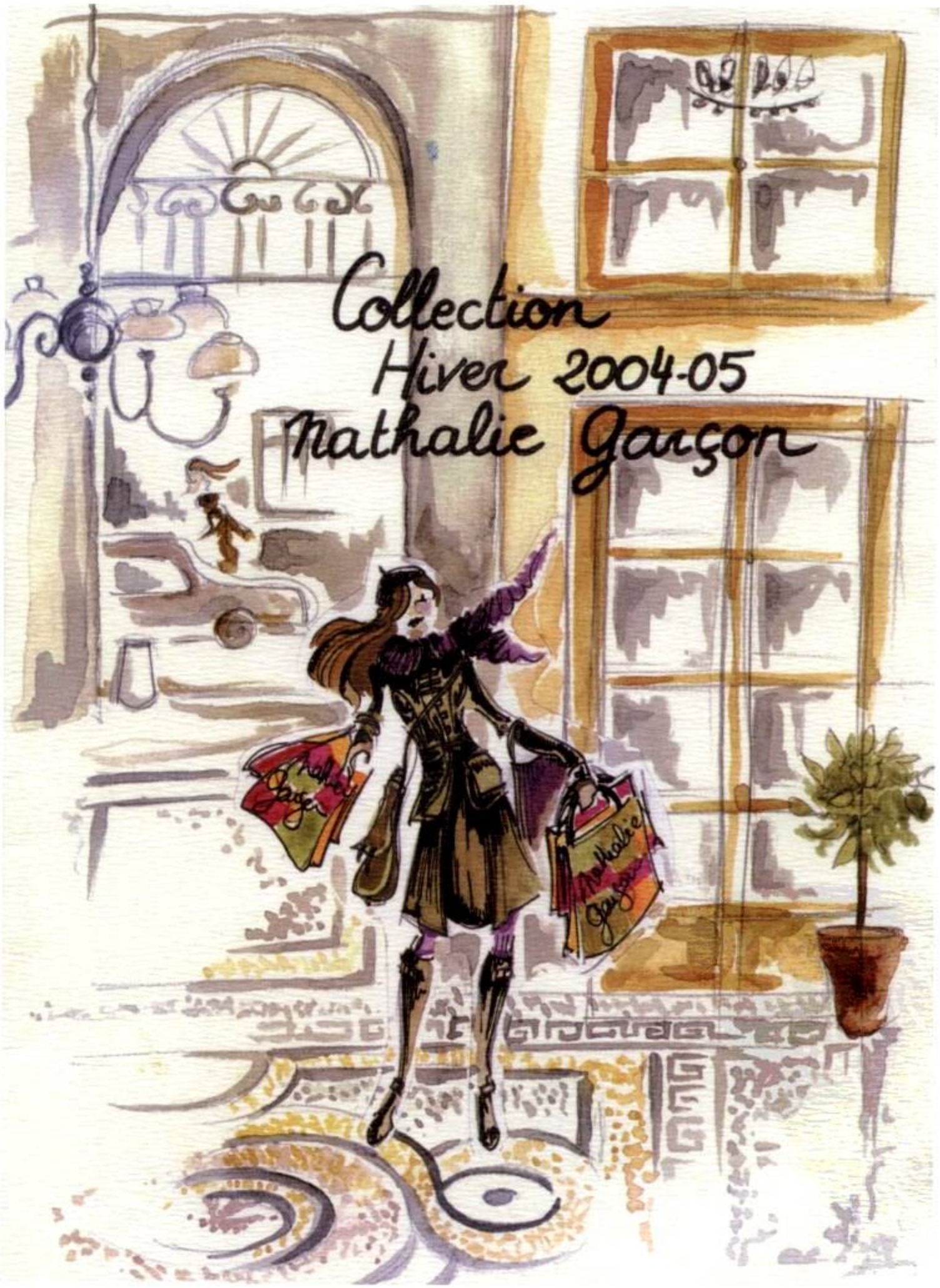

玛丽·德维维
（Marie Devevey）

“我从生下来就一直想当一名时装设计师，而现在，中学毕业后，学习风格化艺术专业就像吃大餐似的，我进入了夏尔东·萨瓦尔，度过了三年乐不思蜀的时光。因为热衷色彩，我在娜塔丽·加尔松❶公司一干就是八年。”

❶ Nathalie Gargon，创建于1989年的法国女装成衣品牌。——译者注

Collection
Hiver 2004-05
Nathalie Garçon

Maquilleur
Jacques DESSANGE
Coiffeur
CAMILLE ALBANE
Un
Julie
Pauline
Lisette
Y a du monde ?
Salut de Christine CITTI avec :
ARNOLD, Aure ATIKA, Fabienne BABE, Em
ESTHER, Marianne GROVES, Catherine J
MALIDOR, Claire NEBOUT, Guesh PATT
Mathilde SEIGNER, Laurence TRE
et Jacques VERZIER
BALCON n.m encorbellement, saillie. Se mettre au balcon. Il y a du monde au balcon. Pleins, ronds, déliés, les balcons so
font la femme. C'est aussi un endroit iiidéêêé aaaal (e) pour admirer le point de vue, avoir le vertige.
approcher la Femme, déclarer sa FLAMME! BALCONS c'est une lettre d'Amour de deux cœa
BALCON n.m. encorbellement, saillie! se mettre au balcon o Il y A du MONDE o BALCON. PLEINS, ronds, d
DÉVOILÉS !!!! (((Les balcons font LA FEMME C'est aussi un endroit idéal pour admirer le point de vue, avoir
écouter la mère, approcher la femme, déclarer sa flamme BALCONS c'est UNE LETTRE
ET LES DÉSHABILLER du

Agnès
Karin
Catherine
Natacha

écriture. – Une écriture pour LA FEMME – Sa signature Son identité Cachés, suggérés..., dévoilés !, les balcon:
bon se pencher, se reposer, s'endormir ..., respirer, humer la tiédeur et les parfums du soir, écouter la mère,
qui croisent leur talent pour habiller les Rondeurs des femmes et les déshabiller du regard !!! [Quel talent ce
les balcons sont une écriture * "UNE ÉCRITURE POUR LA FEMME" Sa Signature son identité cachés, suggérés ...
tige ! Il y fait BON se pencher, se reposer, s'endormir, RESPIRER, Humer la tiedeur et les parfums du soir,
MOUR ! de DEUX créateurs qui croisent leur talent pour habiller les rondeurs des Femmes
EGARD !!!!!!!!!!!!!!

Jean-Marie Dupuy

Marianne   Marie   Fabienne   Clotilde

艾曼纽尔·唐纳尔
（Emmanuelle Donnard）

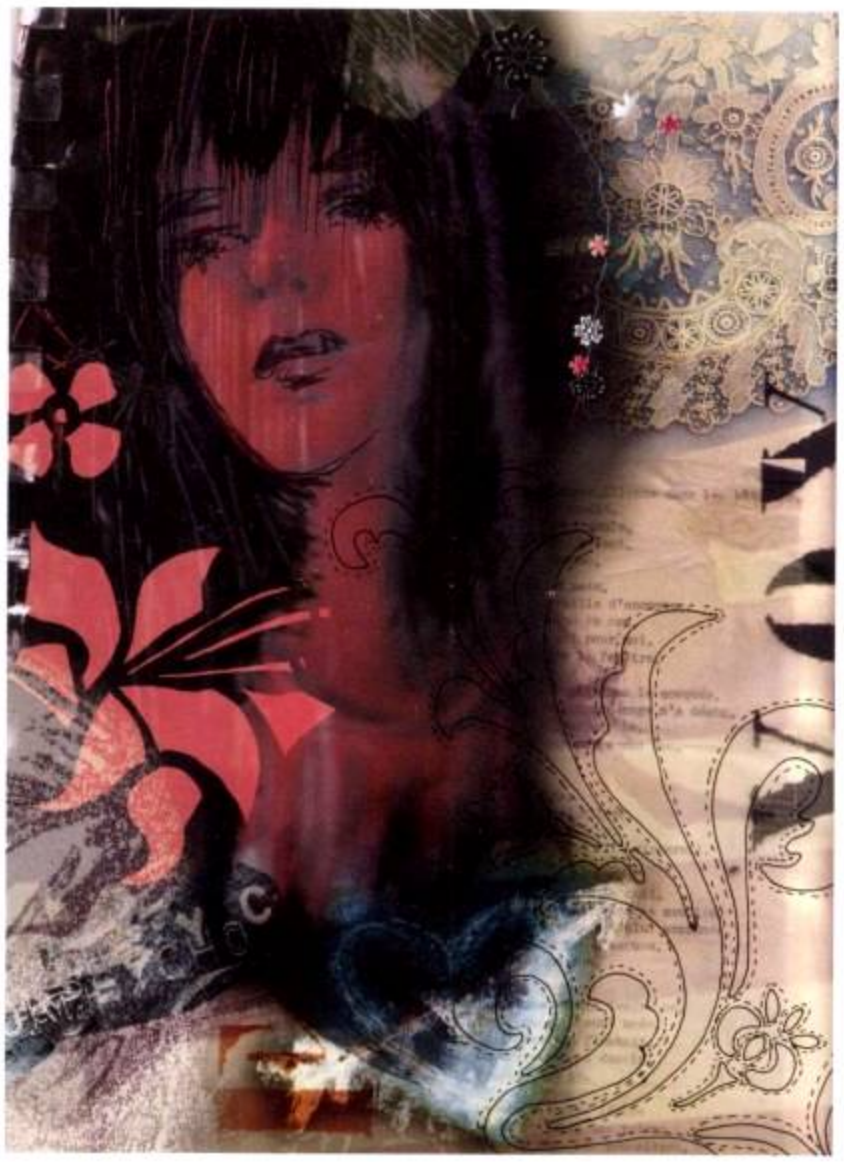
“我所有的插画，此外还有我所有的作品，都出自我在速写簿中搜集的并且在我的职业生涯与人生经历中始终不离我左右的点滴线索。我在墨西哥和古巴完成的一组速写被用作了克里斯汀·拉克鲁瓦公司推出的长裤印花图案，还有，我从纽约展览会上剪辑出的一组照片让我为温加罗❶设计出了T台布景和艺术图案。后来，我成了自由职业者，并总是以同样方式为各种广告活动打造独特的视觉效果，或者帮各大品牌和设计师在国外组织模特走台。在这种种不同的探索与经历中，我始终保留着绘画的品味以及我们每个人在作画时那种与世界之间的独特联系。”

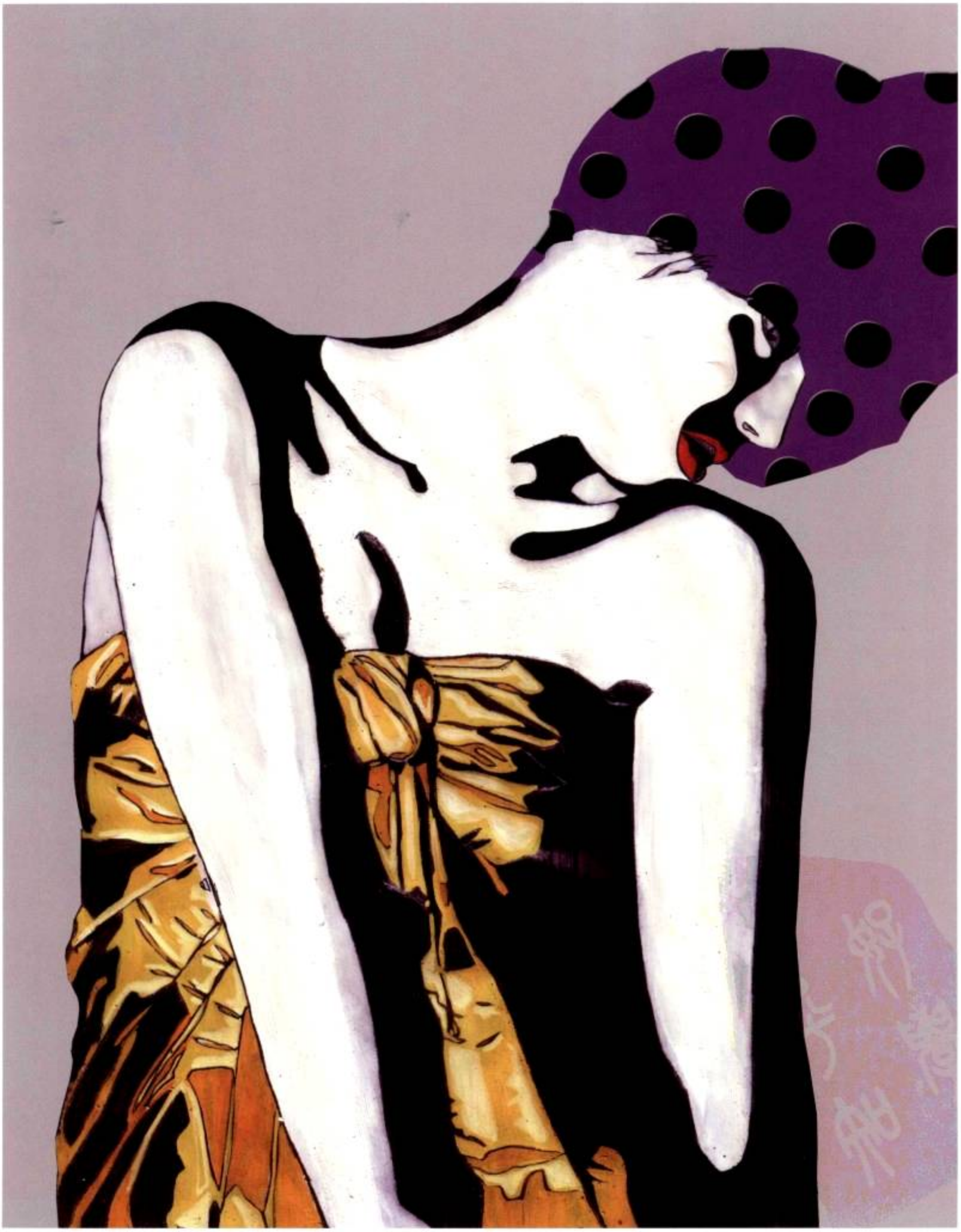
❶ Ungaro，创建于1965年的法国著名时装品牌。——译者注

玛雅·贝丽科娃
（Maya Belikova）

“我一直在画画，先是画人物，后来服装征服了我的心，我就把画服装当成了我的职业。画时装素描与时装插画迫使你去进行观察：仔细看会让我们在表达衣服的复杂性与审美感的道路上走得更远。

从我在夏尔东·萨瓦尔画室和中央圣马丁艺术与设计学院❶完成学习以后，我先后为迪奥、Bill Tornade❷、

---

❶ La Centrav St Martins School，始创于1896年的英国时尚艺术大学。——译者注

❷ Bill Tornade，创建于1977年的法国成衣品牌。——译者注

姬·龙雪❶、*Elle*❷（香港公司）、Promostyl❸以及Gianni Giudici❹工作，而现在，我开始教时装插画了。"

---

❶ Guy Laroche，创建于1957年的法国高级时装品牌。——译者注

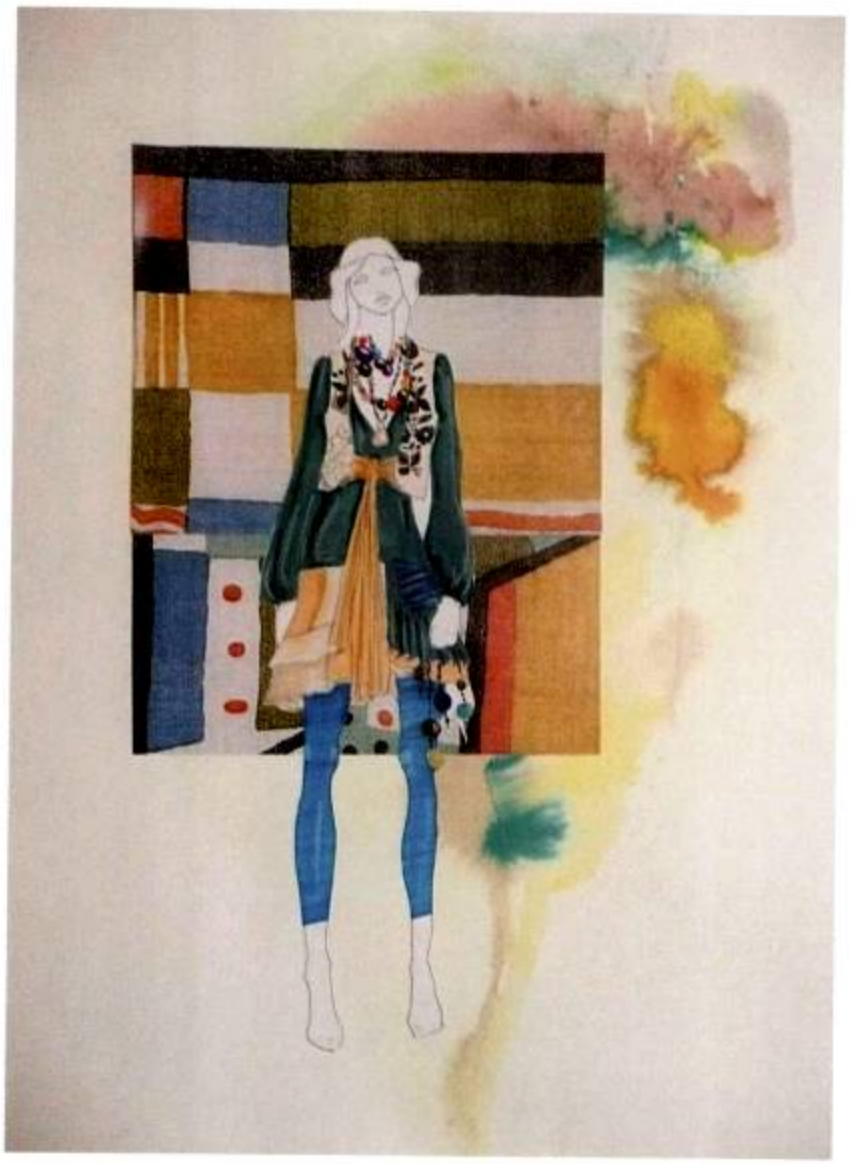
❷ *Elle*，创刊于1945年的法国时尚杂志，20世纪80年代开始推出同名女装品牌。——译者注

❸ Promostyl，20世纪60年代创建于法国的国际性时尚分析与推广机构。——译者注

❹ Gianni Giudici，2003年创建于法国的意大利时尚咨询与管理机构。——译者注

德尔菲·尼奴
（Delphine Ninous）

“在我的经历中，时装效果图、还有通常意义上的素描画，都给了我验证我的思想、并与同我合作的时装设计师们进行充分沟通的机会。从细节直到整个廓型，我与拉克鲁瓦先生构思时装发布系列计划时（成衣产品线）的手段就是设计草图，和伊莎贝尔·玛兰❶在一起时也是这样，还有现在在纽约一起合作的纳唐·彦登❷和戴安娜·冯芙丝汀宝❸。”

---

❶ Isabel Marant，1967年出生于法国，法国时装设计师。——译者注

❷ Nathan Jenden，英国新生代时装设计师。——译者注

❸ Diane von Furstenberg，1946年出生于比利时，比裔美籍时装设计师。——译者注

法国新锐时装绘画

——从速写到创作

你想成为时装设计师，可你不会画画！

- 我们为你找到了一种简单方法，这种教学法取得的成果已经屡经验证，你将发现自己的绘画天才，并同时开发出属于自己的个人风格。
- 我们的各种练习既精确细致又循序渐进，整个学习过程被分为三个阶段：观察、风格化以及插画——也就是时装绘画的最后一个阶段。
- 富于创造性的学习方法以及逐步掌握时装绘画的过程对所有立志成为时装设计师的人都是弥足珍贵的。

作者多米尼克·萨瓦尔与西丽尔·夏尔东一起创建了夏尔东·萨瓦尔画室，随后，时装设计师西尔维·科穆尼亚罗也加入了画室的管理层，他们共同培训那些有能力适应行业变化的时装设计师。其教学的核心内容就是让学员打下坚实的艺术根底，特别是绘画的能力。

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AMBASSADE DE FRANCE EN CHINE

FU Lei 傅雷

«Ouvrage publié dans le cadre du Programme d'Aide à la Publication FU Lei du Ministère français des Affaires étrangères et de l'Ambassade de France en Chine»

由法国外交部和法国驻华使馆的“傅雷”图书资助出版计划资助出版

策划编辑：刘　磊　来佳音
特约编辑：李沁沁

上架建议：服装·设计

ISBN 978-7-5064-6302-7

9 787506 463027 >

定价：49.80元